BIMESTRALE
DI MUSICA JAZZ
ANNO 14
N°76
MAGGIO/GIUGNO
2013

JAZZiT

JAZZ MAGAZINE

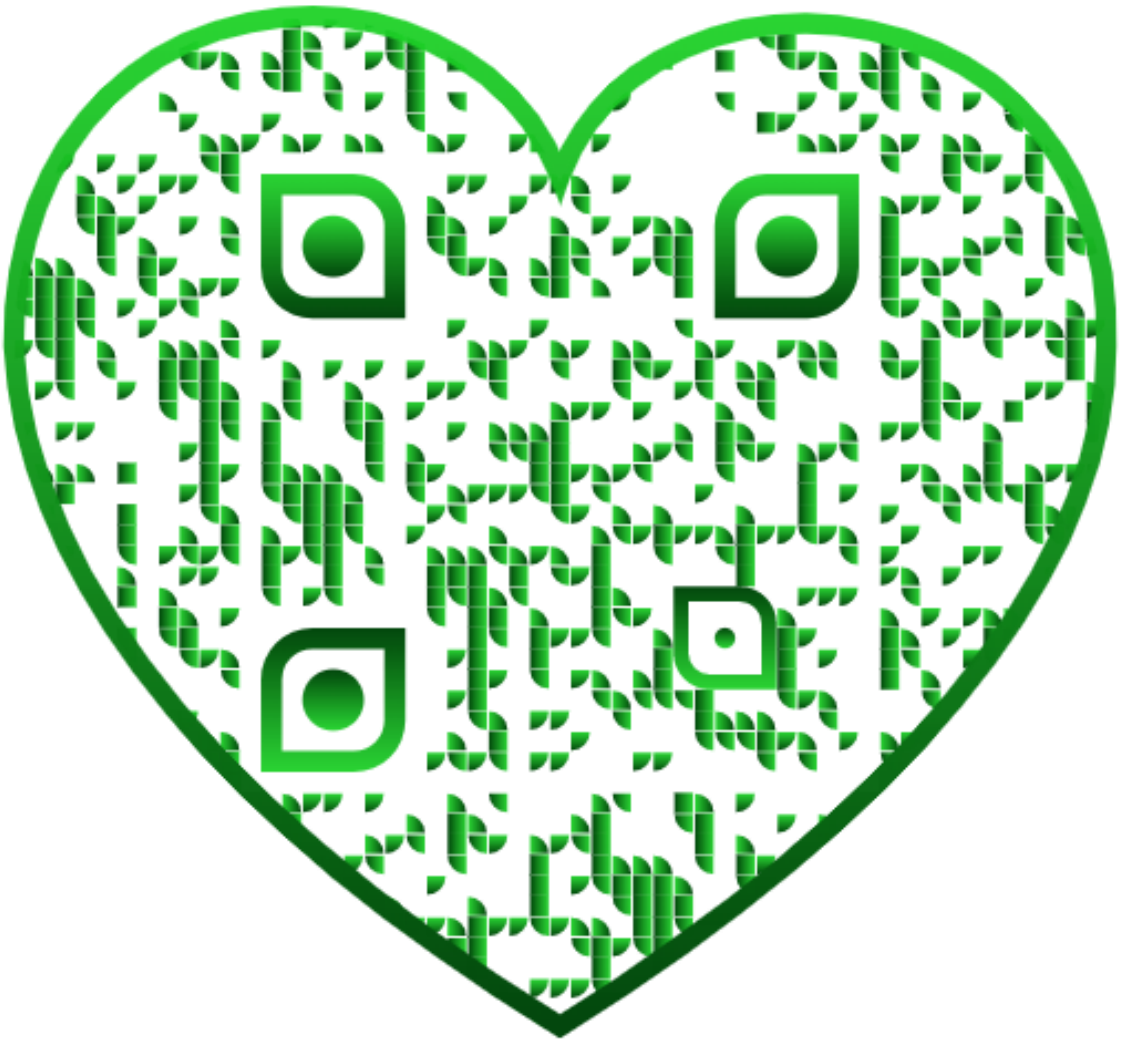
CHARLES LLOYD
NATURE BOY
NELIDE BANDELLO
THE AUANDERS
FABRIZIO SFERRA
CHICO FREEMAN
VITO DI MODUGNO

DAVE DOUGLAS
UNIVERSI PARALLELI

€ 12 EURO + CD ALLEGATO

9 771824 864611 31003

Vanni Editore



PAINTING JAZZ DUO

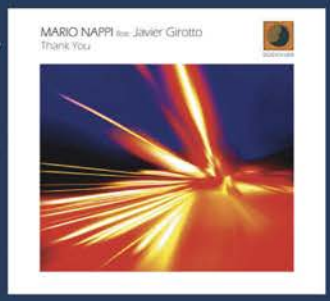
"TALK AND FLY"

Emanuele Passerini, tenor & soprano sax
Galag Massimiliano Bruno Belloni, piano

MARIO NAPPI feat. Javier Girotto

"THANK YOU"

Javier Girotto, soprano sax, baritone sax
Mario Nappi, piano, accordion
Alessandro Stellano, bass
Luca Mignano, drums
Martina Nappi, vocals , flute



JACOPO PIERAZZUOLI & The Kings of Fire

"ALMOST JAZZ"

Carlotta Limonta, vocals
Achille Succi, saxophone, bass clarinet
Silvia Bolognesi, double bass
Jacopo Pierazzuoli, drums, percussions

GIANNA MONTECALVO

"WHILE WE'RE YOUNG. TRIBUTE TO ALEC WILDER"

Gianna Montecalvo, vocals
Roberto Ottaviano, soprano sax
Carlo Morena, piano
Yuri Goloubev, bass
Michele Salgarello, drums

SERENA SPEDICATO

"MY WAITS. TOM WAITS SONGBOOK"

Serena Spedicato, voce
Gianni Iorio, pianoforte, bandoneon
Antonio Tosques, chitarra
Pierluigi Balducci, basso el
Pierluigi Villani, batteria
Arrangiamenti originali di Pierluigi Balducci

PIERLUIGI BALDUCCI

"BLUE FROM HEAVEN"

Paul McCandless, oboe, soprano sax
John Taylor, piano
Pierluigi Balducci, electric bass
Michele Rabbia, drums, percussions

DONATELLO PISANELLO

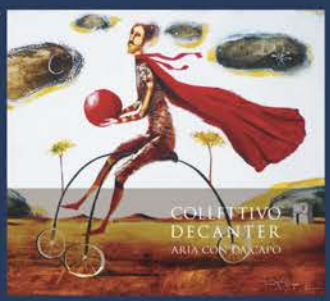
"SOSPIRI E BATTITI"

Donatello Pisanello, organetto diatonico
Angelo Urso, contrabbasso
Lamberto Probo, tamburello
Pierpaolo Caputo, viola da gamba

COLLETTIVO DECANTER

"ARIA CON DA CAPO"

Marco Perona, chitarra
Marta Caldara, pianoforte, vibrafono
Alessia Galeotti, voce
Erica Scherl, violino
Alberto Mandarini, tromba, flicorno
Claudio Riaudo, udu drum
Claudio Nicola, contrabbasso
Elvin Betti, perc. Claudio Javarone, piedi



SERGIO ARMAROLI

"EARLY ALCHEMY"

Sergio Armaroli, marimba

EDGE

"IPSO FACTO"

Michael Rosen, tenor/soprano sax
Daniele Tittarelli, alto/soprano sax
Greg Burk, piano
Francesco Ponticelli, double bass
Adam Pache, drums

JAZZIT AWARDS 2010 · JAZZIT AWARDS 2011 · JAZZIT AWARDS 2012

DODICILUNE
www.dodicilune.it
EDIZIONI DISCOGRAFICHE DAL 1996

Distribuzione IRD

SÜDTIROL JAZZ FESTIVAL ALTOADIGE

www.altoadigejazzfestival.com
www.suedtiroljazzfestival.com

SÜDTIROL

28. 06. - 07. 07. 2013

The Artists 2013

// „The Shift“: Angelika Niescier - Jim Black - Florian Weber - Gianluca Petrella - Chris Tordini
// Baptiste Trotignon - Song Song Song
// Blind Date
// Jeff Ballard „Fairgrounds“ with Lionel Loueke & Reid Anderson
// Pascal Schumacher - Sylvain Rifflet
// Mostly Other People Do The Killing
// Vincent Peirani Thrill Box feat. Michael Wollny and Michel Benita
// Jim Black - Kalle Kalima - Matthias Schriefl
// Harris Eisenstadt´s September Trio
// Les Faux Frères
// Hildegard Lernt Fliegen
// Naked Wolf
// Richard Galliano Solo
// Irène
// Roberto Gatto Perfec Trio
// Monika Roscher Bigband
// Schmittmenge Meier
// Yuri Honing Wired Paradise
// Klima Kalima
// Francesco Guerri
// Reis - Demuth - Wiltgen
// Huong Thanh - Jason Carter
// Matthias Schriefl & Musikkapelle Schabs feat. Wiggerl Himpsl & Simon Rummel
// Céline Rudolph Duo
// Bartmes
// The Job
// Jan Schreiner Trio
// Lillinger - Schriefl
// Fischermanns Orchestra
// Filippa Gojo 4tett
// Coucou
// Down by Lo
// Le Cafè Bleu International
// Pepper‘s Delight
// Filippa Gojo - Sebastian Scobel

gefördert von Stiftung Südtiroler Sparkasse
Fondazione Cassa di Risparmio
sostenuto da

mediamacs • design: unibz | marie hermann

19-21
07/2013

JAZZ
MIDSUMMER CONCERTS

Stresa, Lungolago La Palazzola

Enrico Rava PM Jazz Lab — 19/07 ore 21.00

Uri Caine — 20/07 ore 18.30

Bill Frisell - The Big Sur Project — 20/07 ore 21.00

Javier Girotto & Luciano Biondini — 21/07 ore 18.30

Paolo Fresu & Omar Sosa — 21/07 ore 21.00

www.stresafestival.eu

Settimane Musicali di Stresa e del Lago Maggiore | tel. 0323.31095/30459

PIEMONTE NUOVO, DA SEMPRE.

Biglietti € 25 - Abbonamenti € 40 e € 90 - Music-p@ss giovani € 10

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI · REGIONE PIEMONTE · live PIEMONTE DAL VIVO · CITTÀ DI STRESA · PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA · fondazione cariplo · FONDAZIONE CRT · VENETO BANCA · PUBLITALIA '80 · LA STAMPA

GFCAssociati

NOTE SONANTI

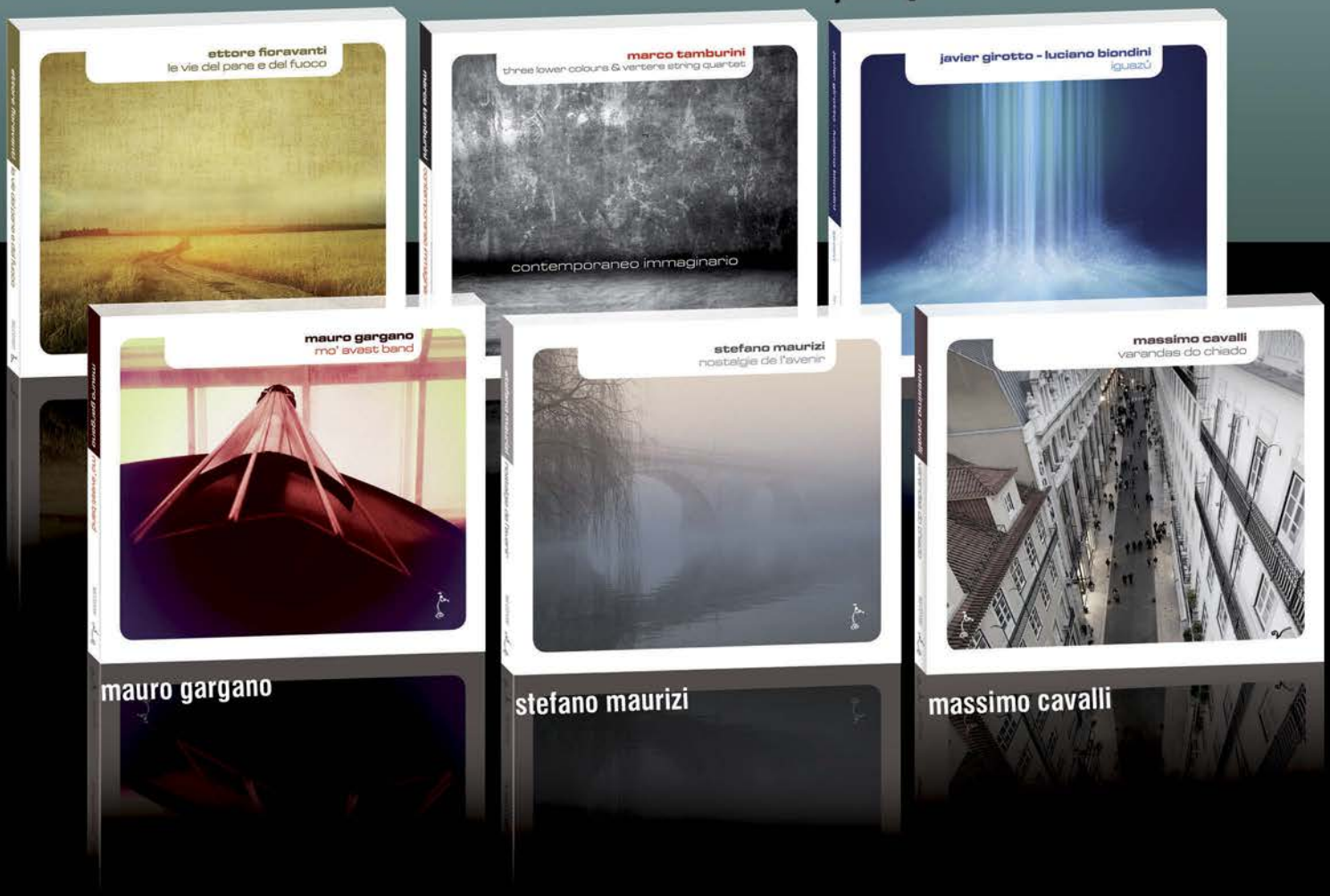
edizioni discografiche e musicali

NOTE SONANTI
sapori colori silenzi in musica

ettore fioravanti

marco tamburini

javier girotto - luciano biondini



mauro gargano

stefano maurizi

massimo cavalli

www.notesonanti.com

FONDAZIONE
SIENA JAZZ
ACCADEMIA NAZIONALE DEL JAZZ

PER IMPARARE SUONANDO INSIEME
AD ALLIEVI E DOCENTI, OGNI GIORNO IN
DUE FORMAZIONI DIVERSE

Kind of **Blue**

"Seminari Senesi di Settembre"

Siena, Fortezza Medicea

9 - 14 settembre 2013 - 4ª edizione

Corsi di introduzione e perfezionamento del linguaggio jazz
e delle tecniche di improvvisazione

Simone Graziano:
Pianoforte, Musica d'insieme;
Alessandro Giachero:
Pianoforte, Musica d'insieme;
Roberto Nannetti:
Tecniche d'improvvisazione, Musica d'insieme;
Francesco Petreni:
Batteria e percussioni, Musica d'insieme;
Mirco Mariottini:
Clarinetto, Strumenti diversi, Musica d'insieme, Orchestra;
Franco Fabbrini:
Basso elettrico, Contrabbasso, Musica d'insieme;
Giulio Stracciati:
Chitarra, Musica d'insieme;
Stefano Franceschini:
Sassofoni, Tecniche d'improvvisazione, Musica d'insieme;
Mariano Di Nunzio:
Tromba, Tecniche d'improvvisazione, Musica d'insieme;
Maria Laura Bigliazzi:
Canto, Musica d'insieme, Coro.

COMUNE DI SIENA
Provincia di Siena
REGIONE TOSCANA
AJS ASSOCIAZIONE JAZZISTICA SENESE
IQNet CSQ
Istituzione certificata
UNI EN ISO 9001:2008

Fondazione Siena Jazz - Accademia Nazionale del Jazz
Fortezza Medicea, 10 53100 - SIENA - tel 0577 271401 - fax 0577 271404 - email info@sienajazz.it - www.sienajazz.it - www.kindofblue.it

Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria

SJM Sicily Jazz Music

Rotary International Club di Vittoria

SICILIA

Provincia Regionale di Ragusa
Assessorato al Turismo

Città di Vittoria
Assessorato al Turismo

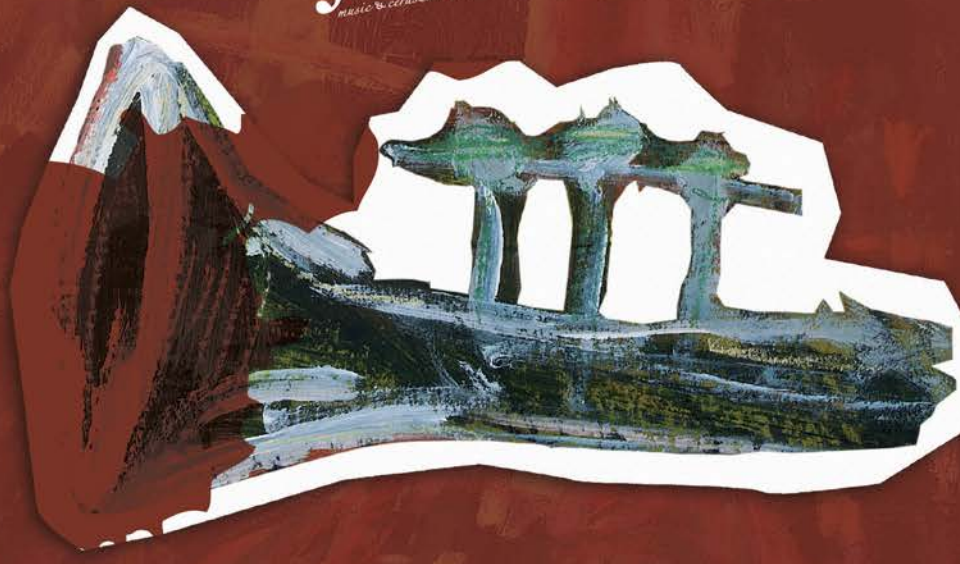
Regione Sicilia
Assessorato al Turismo

VittoriaJazzFestival

music & cerasuolo wine

WWW.VITTORIAJAZZFESTIVAL.IT

VITTORIA JAZZ FESTIVAL
music & cerasuolo wine



8-23 GIUGNO 2013

PIAZZA ENRIQUEZ VITTORIA ORE 21.45

SAB 8 Aldo Romano: New Blood DOM 9 Carlo Cattano Orchestra

MER 12 Vittoria Rotary Jazz School GIO 13 Semifinale Vittoria Rotary Jazz Award

VEN 14 Finale Vittoria Rotary Jazz Award

SAB 15 Andrew McCormack Trio special guest Roberto Gatto

DOM 16 Marzio Scholten: Identikit

VEN 21 Nello Toscano Patchwork Project 3 special guest Dino Rubino

SAB 22 Francesco Cafiso: 20 cents per note DOM 23 Stefano Bollani Danish Trio

CENTRO SEIA

SIS

AGRIPLAST srl
www.agriplast.com

FONDAZIONE
SIENA JAZZ
ACCADEMIA NAZIONALE DEL JAZZ

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

Seminari Estivi di Siena Jazz

43ª Edizione dei Corsi Internazionali di Perfezionamento

| 24 luglio-7 agosto 2013 |

Ambrose Akinmusire / Steven Bernstein
Avishai Cohen / Marco Tamburini
Miguel Zenon / Pietro Tonolo
Greg Osby / Maurizio Giammarco
Nir Felder / Roberto Cecchetto
Pietro Condorelli / Gilad Hekselman
Franco D'Andrea / Stefano Battaglia
Kenny Werner / John Taylor
Larry Grenadier / Ben Street
Furio Di Castri / Pietro Leveratto
Jeff Ballard / Roberto Gatto
Ferenc Nemeth / Ettore Fioravanti
Michael Blake / Achille Succi
Claudio Fasoli / David Binney

COMUNE DI SIENA
Provincia di Siena
REGIONE TOSCANA
AJS ASSOCIAZIONE JAZZISTICA SENESE
CSQ IQNet
FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA
UFIP EARCREATED CYMBALS
MiBAC MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
UNI EN ISO 9001:2008

Fondazione Siena Jazz - Accademia Nazionale del Jazz Fortezza Medicea, 10 - 53100 | SIENA
tel 0577271401 - fax 0577271404 - info@sienajazz.it - www.sienajazz.it

direttore LUCIANO VANNI
luciano.vanni@jazzit.it

caporedattore CHIARA GIORDANO
chiara.giordano@jazzit.it

progetto grafico e impaginazione EMANUELE SERRA
grafica@vannieditore.com

photo editor ELENA CHIOCCHIA
elena.chiocchia@vannieditore.com

in redazione SERGIO PASQUANDREA
sergio.pasquandrea@jazzit.it

editore VANNI EDITORE SRL
info@vannieditore.com

direttore responsabile ENRICO BATTISTI

pubblicità ARIANNA GUERIN
adv@vannieditore.com

distribuzione ARIANNA GUERIN
ordini@vannieditore.com

abbonamenti ARIANNA GUERIN
abbonamenti@vannieditore.com

sito web CHIARA GIORDANO
chiara.giordano@jazzit.it

hanno scritto in questo numero
LUCA BRAGALINI, ANTONINO DI VITA, CHIARA GIORDANO, EUGENIO MIRTI, SERGIO PASQUANDREA, ROBERTO PAVIGLIANITI, VALERIO PRIGIOTTI, ROBERTO SPADONI, LUCIANO VANNI
Da Londra: STUART NICHOLSON
(tradotto da SERGIO PASQUANDREA)

hanno fotografato in questo numero
ANDREA BOCCALINI, MICHELE CANTARELLI, ROBERTO CIFARELLI, DANIELA CREVENA, ANDREA FELIZIANI, MONICA LEGGIO, ROBERTO POLILLO, BARBARA RIGON, EMANUELE VERGARI

crediti fotografici
L'editore ha fatto il possibile per rintracciare gli aventi diritto ai crediti fotografici non specificati e resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito

foto di copertina
© Emanuele Vergari

stampa
D'AURIA PRINTING SPA, Ascoli Piceno

Iscrizione al tribunale di Terni n. 1/2000
del 25 febbraio 2000

redazione
via Villa Glori, 3/a - 05100 Collescipoli (TR)
tel 0744.817579 fax 0744.801252

servizio abbonamenti
Per abbonarsi a JAZZIT versare 60 euro (6 numeri annui + 6 cd) o 40 euro (6 numeri annui) sul c/c bancoposta n. 94412897 intestato a Vanni Editore Srl, via Villa Glori, 3/a - 05100 Collescipoli (TR), oppure collegarsi al sito www.jazzit.it per pagare con carta di credito.
Per informazioni: abbonamenti@vannieditore.com

servizio arretrati
Per ricevere gli arretrati di JAZZIT collegarsi al sito www.jazzit.it per pagare con carta di credito o specificare numero, bimestre e anno di uscita delle copie desiderate scrivendo ad abbonamenti@vannieditore.com.
Ciascuna copia arretrata di JAZZIT costa 10 euro senza cd e 14 euro con cd. La somma dell'ordine dovrà essere versata sul c/c bancoposta n. 94412897 intestato a Vanni Editore Srl, via Villa Glori, 3/a - 05100 Collescipoli (TR)

JAZZIT è distribuito da
JOO DISTRIBUZIONE (Milano)
tel 02.8375671 fax 02.5811232
(circuito Feltrinelli)

VANNI EDITORE DISTRIBUZIONE (Terni)
tel 0744.817579 fax 0744.801252
(jazz club, scuole di musica, negozi di dischi, librerie)

REDS DISTRIBUZIONE (Roma)
tel 06.39372955 fax 06.39762130
(edicole)

index

INTERVISTE Charles Lloyd 58 · Nelide Bandello 102 · Nicola Fazzini e Alessandro Fedrigo 114 · Claudio Filippini 118 · Chico Freeman 122 · Mauro Grossi 126 · Eugenio Macchia 140 · Nico Marziliano 146 · Vito Di Modugno 154 · Fabrizio Sferra 160
FOCUS Rudresh Mahanthappa 94 · JD Allen Trio 96 · The Assassins 98 Rosa Brunello 5et 106 · Daniel Humair 130 · Biréli Lagrène 136 · Mulgrew Miller & Kluver's Big Band 150 · Puglia Jazz Factory 158
JAZZ IMPRESSIONS Giovanni Floris 166 **RUBRICHE** Storie di Standard 76 · Jazz Anatomy 88 · Records 94 · Oliest but Goodiest 162 · Books & dvd 164

20
COVER STORY

68
CD STORY

The Auanders
Live In Pisa

Lloyd 58

Bandello 102

Freeman 122

Di Modugno 154

Sferra 160

L'attualità del jazz, ogni mese

Da luglio in tutte le edicole

Il nuovo mensile formato tabloid dedicato alla musica jazz:
interviste, concerti, festival, cd, ristampe e libri
dall'Italia e dall'estero

1.50 singola copia

15 abbonamento annuo edizione cartacea

12 abbonamento annuo edizione PDF

ACQUISTI / ABBONAMENTI
Vanni Editore
0744.817579 • abbonamenti@vannieditore.com • jazzit.it

editoriale

Engagement: o dell'essere coinvolgenti

In linea di principio una rivista è realizzata per essere letta, nasce per essere sfogliata. Anche noi siamo nati per questo motivo. Essere ben fatti, curiosi, informati e attendibili, e dare ai lettori il massimo delle nostre possibilità, è stato sempre il mio più grande desiderio; e ricordo le infinite nottate passate insieme ai miei collaboratori, dal 1995 a oggi, per migliorare l'impaginazione, per scegliere la fotografia più pertinente, per mettere in pagina il miglior servizio e l'intervista più significativa. Ma ora non basta più. Essere una buona rivista non basta più. Occorre essere coinvolgenti (in lingua inglese si parla di *user engagement*), aperti al dialogo e all'interazione con i propri lettori (e grazie ai social network tutto questo è sempre più possibile: abbiamo un filo diretto quotidiano con i nostri diciottomila "mi piace" della nostra pagina Facebook), capaci di comunicare attraverso più media in maniera diversa (edizioni cartacee, webzine, web tv, social, app).

Jazzit Fest & Meeting del Jazz In Italia

Ma anche questo è passato. Con la nostra rivista abbiamo compreso che non basta più dialogare con chi ama il jazz poiché è necessario creare occasioni di crescita per l'intera comunità degli operatori del settore, essere utili al sistema in cui insiste la nostra attività, assumersi direttamente delle responsabilità, interpretando i rischi di fragilità e debolezza che l'industria jazzistica nazionale mostra ogni giorno con sempre maggiore evidenza.
È per questo motivo che tra il 5 e l'8 settembre organizzeremo a Collescipoli (piccolo borgo medievale umbro in provincia di Terni, che ospita la nostra redazione giornalistica) il Jazzit Fest, al cui interno sarà promosso il Meeting del Jazz in Italia.
Il meeting nasce come occasione di incontro, dibattito e scambio esperienziale per tutti coloro che operano in ambito jazz (etichette discografiche, scuole di musica, jazz club, circoli del jazz o associazioni, festival, agenzie di management & booking, collettivi, produttori di strumenti musicali, negozi di musica): un'opportunità per sentirsi comunità e per dare una risposta, tutti insieme, per quanto possibile, a questo momento di crisi economica, finanziaria e culturale.

Jazzit Stuff

Il numero che avete sotto mano è particolarmente ricco di contenuti, come sempre in equilibrio tra presente e passato, divulgazione e approfondimento. La storia di copertina è dedicata a Dave Douglas per festeggiare insieme i suoi cinquant'anni e prepararsi al suo nuovo capitolo discografico, "Time Travel", che nel momento in cui andiamo in stampa non è ancora disponibile.

Jazzit News

Siamo agli sgoccioli. Il 1 luglio troverete in tutte le edicole d'Italia il nostro nuovo prodotto editoriale intitolato *Jazzit News*: unico nel suo genere, è un mensile ideato come fosse un quotidiano e dedicato a tutti quelli che vogliono essere informati sugli eventi jazz organizzati in Italia e che desiderano essere aggiornati sulle novità discografiche, nazionali e internazionali.

We will meet again

E per finire, vi do appuntamento a Napoli, perché dal 10 al 12 maggio saremo presenti con un nostro stand al festival Osare J_Azz; e vi aspetto ai corsi di formazione della Jazzit Edu che organizziamo a Roma e al workshop in Organizzazione Eventi fissato tra il 21 e il 23 giugno a Ca' Brugnera, in provincia di Pordenone, in collaborazione con Blues in Villa – Blues & Jazz Festival.

Luciano Vanni

CORSI DI FORMAZIONE - APRILE / DICEMBRE 2013

JAZZiT

JAZZ MAGAZINE

EDU

L'ACCADEMIA DEL JAZZ

GUIDA ALL'ASCOLTO STORIA DELLA MUSICA
The Beatles, la rivoluzione permanente

Roma
20 - 21 aprile 2013

100 euro

TEORIE E TECNICHE DEL GIORNALISMO MUSICALE

Roma
I modulo 27 - 28 aprile 2013
II modulo 18 - 19 maggio 2013
III modulo 1 - 2 giugno 2013

200 euro

TEORIE E TECNICHE DELLA FOTOGRAFIA MUSICALE

Roma
I modulo 4 - 5 maggio 2013
II modulo 25 - 26 maggio 2013
III modulo 29 - 30 giugno 2013

200 euro

GUIDA ALL'ASCOLTO STORIA DELLA MUSICA
Miles Davis vs Jimi Hendrix

Roma
8 - 9 giugno 2013

100 euro

ORGANIZZAZIONE EVENTI MUSICALI

Collescipoli (TR)
I modulo 6 - 7 luglio 2013
II modulo 27 - 28 luglio 2013
III modulo 10 - 11 agosto 2013

200 euro

TEORIE E TECNICHE DELLA CRITICA MUSICALE

Roma
I modulo 28 - 29 settembre 2013
II modulo 26 - 27 ottobre 2013
III modulo 23 - 24 novembre 2013
IV modulo 7 - 8 dicembre 2013

250 euro

INFORMAZIONI / ISCRIZIONI
Vanni Editore
0744.817579 • info@jazzit.it • jazzit.it

Cookin' with

Abbonamenti

60 euro
SEI RIVISTE CON CD
(invece di **72 euro**)

40 euro
SEI RIVISTE SENZA CD
(invece di **48 euro**)

\+

I vantaggi esclusivi riservati agli abbonati di Jazzit

_ sconto del 10% se acquisti su jazzit.it
_ contest riservati pubblicati su jazzit.it

jazzit.it / abbonamenti@vannieditore.com

REGIONE LAZIO
Provincia di Frosinone
Comune di Atina
Comune di Terracina
atina Jazz
ValComino
Concerti in Esclusiva
Degustazioni; Jamsession;
Workshop; Incontri letterari;
Mostre; Tour enogastronomici;
nelle splendide cornici dei centri storici
di Terracina e di Atina in Valcomino
1985-2013
28ª EDIZIONE
5-7 luglio 2013
AtinaJazz al Mare
Terracina
24-28 luglio 2013
AtinaJazz Festival
Atina
Terracina
5 P-Funking Band
6 Rosario Giuliani 4et
7 Mario Romano 4et
Atina
24 Introducing Letizia Gambi
25 Chyma duo
HIROMI: The Trio Project
26 Giovanni Guidi & Gianluca Petrella;
SARAH JANE MORRIS
27 WE LOVE YOU to be defined
Nina Zilli e Fabrizio Bosso
28 ENRICO RAVA
PAOLO FRESU
LUCA AQUINO
una produzione esclusiva AtinaJazz
in omaggio al grande Chet Baker.
L'immagine ispirata a Chet Baker è stata realizzata da Olga Tsarkova e Massimo Chioccia
www.atinajazz.com
JAZZiT AWARDS
2° CLASSIFICATO
ATINAJAZZ FESTIVAL
FESTIVAL ITALIA
2012
Banca Popolare del Cassinate
Camera di Commercio Frosinone
Rai radio 1

Ente Musicale di Nuoro

MiBAC

Regione Autonoma della Sardegna

Fondazione Banco di Sardegna

Istituto Superiore Etnografico della Sardegna

Comune di Nuoro

25mo anno

CORSI STRUMENTALI, TEORICI E MUSICA D'INSIEME

Maria Pia De Vito: *canto*
Elisabetta Antonini: *canto*
Paolo Fresu: *tromba*
Tino Tracanna: *sassofono*
Tomaso Lama: *chitarra*
Roberto Cipelli: *pianoforte*
Marcella Carboni: *arpa*
Attilio Zanchi: *contrabbasso e basso elettrico*
Ettore Fioravanti: *batteria e percussioni*
Giovanni Agostino Frassetto: *flauto*
Corrado Guarino: *orchestra*
Bruno Tommaso: *arrangiamento*
Riccardo Parrucci: *flauto e tecnica Alexander*
Luca Bragalini: *storia del jazz*

CORSI MONOGRAFICI

Luca Bragalini: *"…qualche storia di standard"*
Bruno Tommaso: *"Mezzo secolo strappato all'agricoltura"*

MASTERCLASS

28-30 agosto
Jim Black: *chitarra*

24 agosto
Elena Ledda: *La musica tradizionale sarda*

ALTRE MASTER

Pino Ninfa: *fotografia jazz "Come un racconto chiamato Jazz"*
Elena Vicini e **Ada Grifoni:** *baile flamenco*
Luca Bragalini: *Quattro passi nel jazz: corso introduttivo al jazz*

grafica: luigimanca

NUORO Jazz

ideato e coordinato da Paolo Fresu
Nuoro dal 21 al 31 Agosto 2013

COSTO DEL SEMINARIO: Euro 250, scontato a Euro 200 per coloro che si iscriveranno entro il 30 giugno.

Per info ed iscrizioni rivolgersi a: Ente Musicale di Nuoro_Via Convento, 12_08100 Nuoro_Tel. 0784/36156_info@entemusicalenuoro.it _www.entemusicalenuoro.it

ASSOCIAZIONE
VIGNOLA JAZZ CLUB

PRESENTA

Città di Vignola

Fondazione di Vignola

Regione Emilia-Romagna

25° JAZZ IN'IT

7 8 9 GIUGNO 2013
ore 21
TEATRO FABBRI

www.vignolajazzclub.it

TEATRO ERMANNO FABBRI VIGNOLA

JAZZ in...ROCCA

28 APRILE 2013
ore 21
5 12 19 26 MAGGIO 2013
ore 17

seguici su

Banca popolare dell'Emilia Romagna
GRUPPO BPER
RITMO Ristorazione e Tradizione a Modena
TIPOGRAFIA VIGNOLESE
MASI STUDIO GRAFICO
coop Estense
Bigarò Ristorante
Hotel Afrodite
Vignola Village Resort
Dolce Maggiore Prosciutto al Sale Dolce di Cervia
TELESANTERNO
TOSCHI VIGNOLA
CLETO CHIARLI Tenuta Agricola
fruitecom comunicazione e relazioni pubbliche
Buonristoro VENDING GROUP

XXIV ORSARA JAZZ FESTIVAL
X ORSARA JAZZ SUMMER CAMP
(Seminari Jazz Internazionali)

Orsara Jazz Workshop

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA

PROVINCIA DI FOGGIA

REGIONE PUGLIA
Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo

UNIONE EUROPEA
PO FESR PUGLIA 2007-2013
ASSE IV azione 4.1.2 4.3.2

Sax
JERRY BERGONZI (Usa)

Batteria/Drums
GREG HUTCHINSON (Usa)

Chitarra/Guitar
LUCIO FERRARA (Ita/Usa)

Piano
ANTONIO CIACCA (Usa)

Contrabbasso/Bass
REUBEN ROGERS (Usa)

Canto Jazz/Vocal
RACHEL GOULD (Usa)

Tromba/Trumpet
JOE MAGNARELLI (Usa)

Composition & Jazz Arrangement
MICHELE CORCELLA (Ita)

LEZIONI DI STRUMENTO, COMBO, MASTERCLASS, CONCERTI, JAM SESSION, STUDENT PERFORMANCE

LUCKY AWARD: Terza edizione del premio Lucky Award per gli allievi arrangiatori

BORSE DI STUDIO: Concerti presso Il Pentagramma (Bari) Cantina Bentivoglio (Bologna), partecipazione Italian Jazz Days di New York

INFO: **INFO DIDATTICA ISCRIZIONI:** seminari@orsaramusica.it
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 328 4815505

COSTI SEMINARI:
160,00 euro per chi si iscrive entro il 30 aprile 2013
310,00 euro (con pacchetto All Inclusive)
180,00 euro per chi si iscrive entro il 31 maggio 2013
330,00 euro (con pacchetto All Inclusive)
190,00 euro per chi si iscrive entro il 30 giugno 2013
340,00 euro (con pacchetto All Inclusive)
200,00 euro per chi si iscrive oltre il 30 giugno 2013
350,00 euro (con pacchetto All Inclusive)
Agli ex allievi sarà applicato il 10% di sconto solo sulla quota di iscrizione ai Seminari
Sconto 10% per gli allievi della scuola "Il Pentagramma" (Bari)

Tipografia Mauro - Troia - 0881979735

29 Luglio_ July
3 Agosto _ Aug 2013

www.orsaramusica.it

Fondazione Carichieti

SIdMA
Società Italiana di Musicologia Afroamericana

Di Più per Chieti

COMUNE DI CHIETI

CHIETI in JAZZ 2013

SEMINARIO DI ARRANGIAMENTO E COMPOSIZIONE

PER JAZZ COMBO
PER JAZZ ORCHESTRA
Docenti: Roberto Spadoni e Giovanni Falzone

UNA FORMULA INNOVATIVA!
Nella seconda parte le composizioni degli studenti sono provate e eseguite in concerto da appositi ensemble residenti: SIdMA Jazz Orchestra e SIdMA Jazz Combo.

SEMINARIO DI GIORNALISMO E MUSICOLOGIA JAZZ

Tecniche di ricerca musicologica e di scrittura giornalistica.
Dalla ricerca all'analisi, dall'ascolto alla scrittura professionale.
Docenti: Luca Bragalini e Stefano Zenni

Sono previste due borse di studio per l'iscrizione a Chieti in Jazz 2013

L'attestato finale può essere utilizzato per il riconoscimento di crediti formativi in Conservatori di Musica e Università

Seminario di arrangiamento e composizione: €150 (soci SIdMA €120)
Seminario di musicologia e giornalismo: €120 (soci SIdMA €100)

Per informazioni e iscrizioni:
www.sidma.it - chietinjazz@sidma.it
339-2918586 (ore 10-18)

Per materiale didattico, libri e manuali
Libreria Birdland, www.birdlandjazz.it

SEMINARI E CONCERTI DI MUSICA AFROAMERICANA

IX edizione

26-29 settembre
17-20 ottobre

CHIETI IN JAZZ FESTIVAL

Sabato 28 settembre ore 18,30
Auditorium di Palazzo de' Mayo
Giovanni Falzone
Dialogue with Myself
Tromba, flicorno, elettronica
Ingresso libero

Domenica 20 ottobre ore 21,00
SIdMA Jazz Combo
SIdMA Jazz Orchestra
Auditrium Cianfarani
Ingresso libero

j.c. Jazz Convention

Jazzitalia

Saint Louis
College of Music
since 1976

PLAYING IS NOT A GAME

iscrizioni a.a. 2013/2014
dal 2 maggio

DIPLOMA ACCADEMICO DI I° LIVELLO
JAZZ e POPULAR MUSIC
Autorizzato con Decreto n. 144/2012 e 246/2013
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

www.slmc.it

DAVE DOUGLAS
UNIVERSI PARALLELI

DAVE DOUGLAS, CHE NEL MESE DI MARZO DI QUEST'ANNO HA COMPIUTO CINQUANT'ANNI, È IL PROTOTIPO DEL JAZZISTA 2.0, DEL MUSICISTA MILITANTE ED ETERNAMENTE VOCATO AL CAMBIAMENTO, CHE AGISCE COME INTERPRETE, COMPOSITORE, ARRANGIATORE E DIDATTA, ATTIVO COME ORGANIZZATORE E DIRETTORE ARTISTICO DI FESTIVAL E COME EDITORE E PRODUTTORE DISCOGRAFICO. UN ESEMPIO DI COME CI SI POSSA AUTOPRODURRE E AUTOPROMUOVERE CON SUCCESSO. ATTRAVERSO LE SUE TESTIMONIANZE, RIPERCORREREMO LA SUA VICENDA UMANA E ARTISTICA, NAVIGANDO PER INFINITI ORIZZONTI ESPRESSIVI

DI **LUCIANO VANNI**

© MICHELE CANTARELLI

01

GLI ESORDI

1963 – 1987

SONO GLI ANNI DELLA FORMAZIONE, DELL'INIZIAZIONE AL JAZZ, DEL DEBUTTO DISCOGRAFICO COME SIDEMAN E DEL SODALIZIO ARTISTICO CON HORACE SILVER

DI **LUCIANO VANNI**

LA MUSICA IN FAMIGLIA

Dave Douglas nasce a Montclair, New Jersey, il 24 marzo 1963, quarto figlio di una coppia particolarmente amante della musica: il padre, Damon Greenleaf Douglas Jr., ingegnere della IBM, possiede una vasta collezione di dischi ed è un musicista dilettante; sua madre, Emily Frelinghuysen Bates, adora canticchiare i motivi più popolari dell'epoca. «La mia nonna materna, Susan "Mamoo", era una pianista, ed era quella che in casa aveva più talento musicale, tanto da guadagnarsi una certa popolarità. Lasciò il pianoforte a mio padre che iniziò a suonare musica classica tanto da creare anche un ensemble di musica barocca. Mio padre si misurava anche con il jazz, ma solo su quello tradizionale. Aveva una certa confidenza anche con la chitarra e il banjo, e amava la musica folk americana e il country». In casa della famiglia Douglas si ascolta tanta musica di diversa collocazione stilistica: «Ci sono dischi che ho ascoltato decine e decine di volte. Molta musica classica ma anche album di Billie Holiday, Coleman Hawkins e altri grandi interpreti del jazz». Dave Douglas ha due sorelle, Emily e Susan, e un fratello, Damon, più grandi: «Mia sorella Susan ascoltava Stevie Wonder e molta musica soul e pop. Mio fratello amava il rock and roll. E io assorbivo tutto, anche perché mio padre non ci ha mai parlato di buona o cattiva musica: in casa nostra ogni stile era possibile!».

NEW JERSEY, 1973
Dave Douglas insieme a sua madre, Emily Frelinghuysen Bates

DAVE DOUGLAS, 1967

«Avevo nove o dieci anni, erano i primi anni Settanta, e ricordo che mio padre acquistò una collezione di album che documentava la storia del jazz dalle origini fino alle novità più recenti del tempo. E così sono entrato in contatto con Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis ma anche Eric Dolphy e Ornette Coleman» Dave Douglas

WELCOME JAZZ

Damon Greenleaf ed Emily Douglas incoraggiano i figli nello studio della musica offrendo loro l'opportunità di entrare in contatto, quotidianamente, con diversi stili, generi e interpreti. Dave si appassiona al jazz grazie a una collana di dischi dedicata esclusivamente alla musica afroamericana: «Avevo nove o dieci anni, erano i primi anni Settanta, e ricordo che mio padre acquistò una collezione di album che documentava la storia del jazz dalle origini fino alle novità più recenti del tempo. E così sono entrato in contatto con Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis ma anche Eric Dolphy e Ornette Coleman». La passione e l'amore verso questa musica sono immediate e come conseguenza inizia il desiderio di esprimersi con uno strumento: dapprima il pianoforte (tra i cinque e i sei anni), poi il trombone (tra i sette e i nove anni) e successivamente la tromba.

I PRIMI STUDI MUSICALI
Il piccolo Dave (in primo piano) insieme al padre Damon Greenleaf Douglas

«Mia sorella Susan suonava il flauto negli anni del college, si laureò in musica e suonava classica e jazz. Ricordo che per esercitarsi con l'improvvisazione jazzistica aveva acquistato una serie di album destinati alla didattica che permettevano di suonare sopra una sezione ritmica. Ne aveva uno con il pianista Mal Waldron ed è stato grazie a lui se ho iniziato a improvvisare!».

Tra i primi ricordi di Dave Douglas ci sono i complimenti del padre in seguito a una delle sue prime performance musicali, l'interpretazione di Barbara Allen, una ballata tradizionale inglese suonata, tra i tanti, da Art Garfunkel, Joan Baez, Pete Seeger, Bob Dylan.

WOODSTOCK: IL PRIMO CONCERTO

Tra il 1974 e il 1975 la famiglia Douglas si trasferisce a Woodstock, un piccolo paese a due ore circa da New York, una località da sempre abitata da musicisti, poeti, pittori, scultori, drammaturghi, fotografi, sceneggiatori, scrittori e attori: una sorta di Eden per gli artisti. Anche se il nome di Woodstock rimarrà eternamente legato a uno dei festival più celebri della storia del rock, il Woodstock Music & Art Fair dell'estate del 1969, la fama di mecca musicale della località si manifesta tra gli anni Cinquanta e la fine degli anni Settanta, quando musicisti come Bob Dylan, Ravi Shankar, David Bowie, Johnny Cash, Jimi Hendrix, Carlos Santana, Van Morrison ma anche jazzistici come Jimmy Cobb, Jack DeJohnette, Thelonious Monk e Pat Metheny la scelgono come residenza.

A Woodstock, inoltre, agli inizi degli anni Settanta, nasce il Creative Music Studio, un laboratorio stabile d'avanguardia jazzistica: destino vuole che la sede sia poco distante dall'abitazione di Dave Douglas. «Abbiamo vissuto per un periodo a Woodstock e a qualche centinaia di metri da casa nostra c'era il Creative Music Studio. È stato là che ho assistito al mio primo concerto jazz, il duo Ed Blackwell-Leroy Jenkins. Non avevo idea di che cosa facessero ma la loro performance fu straordinariamente eccitante. Solo qualche anno dopo compresi la meraviglia di ciò che avevo vissuto e ascoltato».

© ROBERTO POLILLO

ORNETTE COLEMAN

CREATIVE MUSIC STUDIO

L'avanguardia jazzistica

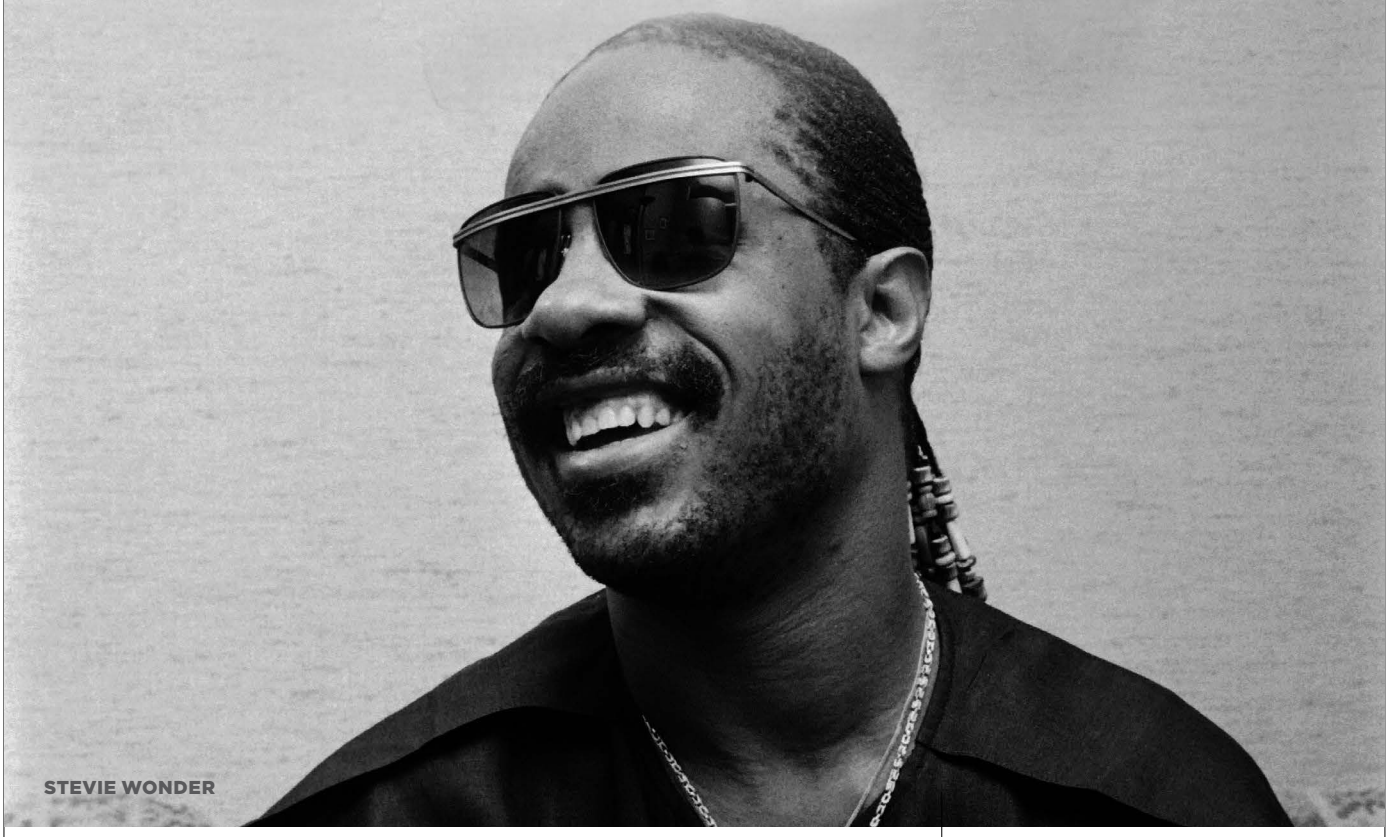
Fondato a Woodstock, New York, nel 1971 da Karl Berger, Ingrid Sertso e Ornette Coleman, il Creative Music Studio nasce con l'obiettivo di creare occasioni di confronto tra musicisti provenienti dall'ambiente jazzistico d'avanguardia. Il CMS ha organizzato concerti ma anche workshop, seminari e conferenze. Per il suo decimo anniversario, nel 1981, fu organizzato il Woodstock Jazz Festival con, tra i tanti musicisti coinvolti: Jack DeJohnette, Chick Corea, Pat Metheny, Anthony Braxton, Lee Konitz, Ed Blackwell, Nana Vasconcelos, Dewey Redman, Marilyn Crispell e Mirolsav Vitous. Il Creative Music Studio chiuse definitivamente i battenti nel 1984.

GLI ANNI DEL LICEO E IL PRIMO CONCERTO DA PROFESSIONISTA

«Ho iniziato a studiare musica da giovane. Sono partito dalla classica, però quando mi sono accorto che non riuscivo a suonare due volte lo stesso pezzo nello stesso modo, ho cominciato a interessarmi al jazz».

Arrivano gli anni del liceo e Dave Douglas si iscrive alla Phillips Exeter Academy, nel New Hampshire, e al terzo anno ha l'opportunità di vivere un'esperienza di studio all'estero come *exchange student*: «A quindici anni, nel 1979, andai in Europa per la prima volta e vissi un intero anno di studi a Barcellona, il che significò dieci mesi di libertà totale. Andai a stare presso una famiglia. A Barcellona ho fatto il mio primo concerto da professionista. Beh, diciamo che prima improvvisavo da solo, mentre a Barcellona ho iniziato a improvvisare con altri musicisti. Riuscii a entrare in un gruppo jazz ed ebbi l'opportunità di suonare l'hard bop più infuocato sulla scia di Art Blakey and his Jazz Messengers, Lee Morgan, Wayne Shorter, Curtis Fuller e Freddie Hubbard ma anche un po' di musica d'avanguardia».

«Il primo album che mio fratello mi ha regalato, non appena ho compiuto tredici anni, è stato "V.S.O.P." (Columbia, 1976) di Herbie Hancock. Qualche mese più tardi, ricordo di aver acquistato il mio primo disco, "Songs In The Key Of Life" (Motown, 1976) di Stevie Wonder» Dave Douglas



STEVIE WONDER

L'ESPERIENZA FORMATIVA

A Barcellona il giovane trombettista matura la sua prima e importante esperienza di vita. Lontano di casa e ospite di una nuova famiglia, Dave si confronta con una nuova lingua e un diverso stile di vita. Per la prima volta, matura l'idea di vivere di musica: «Quando sono tornato a casa mi sentivo musicista. Fortunatamente incontrai una persona speciale, il pianista Tommy Gallant. Tommy aveva una sensibilità hard bop e fu lui a introdurmi in maniera sistematica ai concetti fondamentali della scrittura e dell'arrangiamento di un brano, facendomi esercitare su scale e armonie. Fu allora che iniziai a scrivere e a comporre. Avevo diciassette anni e quando arrivai all'ultimo anno dell'high school, era chiaro che avrei fatto il musicista». A diciotto anni Dave Douglas si iscrive al Berklee College of Music (che frequenta dal settembre 1981 al maggio 1982) e stabilisce un rapporto di confidenza con Billy Kilson, Greg Osby, Jeff Watts, Branford Marsalis e Stomu Takeishi. Studia composizione e arrangiamento ma l'insegnante di tromba non sembra in grado di aiutarlo a livello strumentale («Non avevo una tecnica sufficiente e ne ero frustrato. Ero molto arrabbiato») e così abbandona la scuola e si iscrive al New England Conservatory di Boston (dal settembre 1982 al maggio 1984). Migliora nello strumento sotto il profilo tecnico e rimane affascinato dallo studio di Carmine Caruso: «Studiare il metodo di Carmine Caruso mi aveva fatto fare passi da gigante e allora volevo studiare direttamente con lui. Sapevo che insegnava alla New York University e così mi trasferii a New York nell'estate del 1984 e iniziai a frequentare i suoi corsi da settembre 1984. Mi sono laureato nel 1986».

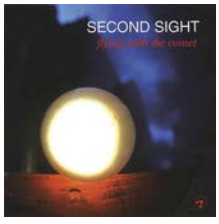
HIGH SCHOOL
Dave Douglas nel 1981, ultimo anno della High School

HORACE SILVER

WITH HORACE SILVER

Per un musicista jazz ventenne, intenzionato ad avviarsi alla carriera professionistica, New York è una vera e propria mecca. Nonostante il prezioso sostegno della famiglia, vivere nella Grande Mela non è semplice e le privazioni sono tante: «Andavo nei club newyorkesi ma ascoltavo la musica dall'ingresso, perché non avevo abbastanza soldi per pagarmi il biglietto. Ricordo un concerto fantastico di Freddie Hubbard al Blue Note: ascoltai fuori dalla porta uno dei migliori assolo della mia vita». Per guadagnarsi da vivere, Dave Douglas inizia a suonare in una street band del tutto particolare: invece che dixieland e musica tradizionale il gruppo suona un repertorio con arrangiamenti funk; a fianco del trombettista, il sassofonista Vincent Herring. Douglas suona anche con i Doctor Nerve, un ensemble che mette insieme infiniti stili, tra jazz, hard core, improvvisazione radicale e metal.
Nel 1986 il ventitreenne Dave Douglas entra in studio di registrazione per la prima volta con il sestetto Second Sight diretto dal pianista John Esposito e incide l'album "Flying With The Comet" (Sun Jump, 1986): «Non so come e non so chi, ma qualcuno consegnò il cd a Horace Silver. Suonavo diversamente da adesso, con uno stile riconducibile più allo hard bop e devo aver impressionato Horace tanto che mi ingaggiò nella sua band». Horace Silver è una vera e propria leggenda vivente, uno dei più grandi musicisti del jazz moderno ancora in attività. Per Douglas significa inaugurare la carriera professionale con un tour di tre mesi in giro per il mondo. A maggio 1987 la band è in Europa e il sestetto comprende anche Andy Bey alla voce, Vincent Herring ai sassofoni, Brian Bromberg al contrabbasso e Carl Burnett alla batteria.

DISCOGRAFIA DI RIFERIMENTO



SECOND SIGHT
FLYING WITH THE COMET
SUN JUMP, 1986

02

ORIZZONTI CREATIVI

1988 - 1995

CHIUSA LA COLLABORAZIONE CON IL PIANISTA HORACE SILVER, DAVE DOUGLAS STRINGE RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON DON BYRON, TIM BERNE E MARK DRESSER ED È PROTAGONISTA DI DUE ENSEMBLE PARTICOLARMENTE INTERESSANTI, THE MOSAIC SEXTET E IL QUINTETTO NEW AND USED

DI **LUCIANO VANNI**

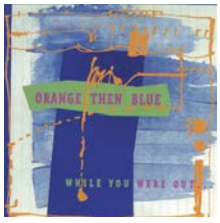
LE INFINITE TRAIETTORIE

Chiusa la collaborazione con Horace Silver, per Dave Douglas si apre una stagione fitta di collaborazioni, concerti e incisioni da leader. Ciò che sorprende è la vastità dello spettro d'azione del trombettista, un'iperattività che lo porta a cimentarsi in ambiti espressivi distanti gli uni dagli altri. «Per me è molto importante rompere le barriere tra i vari generi musicali. Ogni progetto è una sfida. Mi piace la musica, mi piace suonare con musicisti diversi: lo trovo molto eccitante. Al mondo ci sono tanti ottimi musicisti e quindi,per suonare con loro,ho bisogno di organizzarmi in più formazioni. Mi soddisfa suonare con musicisti della mia generazione, con un background diverso dal mio». E così sarà. Nel quinquennio che va dal 1988 al 1993, in altre parole dalla fine della collaborazione con Horace Silver al suo album di esordio da leader, Dave Douglas passa dal new hard bop infuocato di Vincent Herring ("American Experience", Nimbus 1989) al pop folk dei The Band ("Jericho", Rhino 1993), dal jazz orchestrale progressivo degli Orange Then Blue ("While You Were Out", GM 1992) alle sonorità klezmer espresse da Don Byron ("Plays The Music Of Mickey Katz", Elektra 1993),fino alle ambientazioni più contemporanee di Mark Dresser ("Force Gren", Soul Note 1994 e "The Cabinet Of Dr. Caligari", Knitting Factory Works 1995).

Anni infuocati per Douglas: nel 1988 si sposa con l'attrice e danzatrice Suzannah Kincannon (con lei vivrà buona parte dell'anno in Svizzera), gira in tour per sonorizzare lo Bread and Puppet Theater (fondata da Peter Schumann agli inizi degli anni Sessanta, è una compagnia teatrale che utilizza delle marionette per fare satira politica e sociale) e suona stabilmente con Tim Berne.

DISCOGRAFIA DI RIFERIMENTO

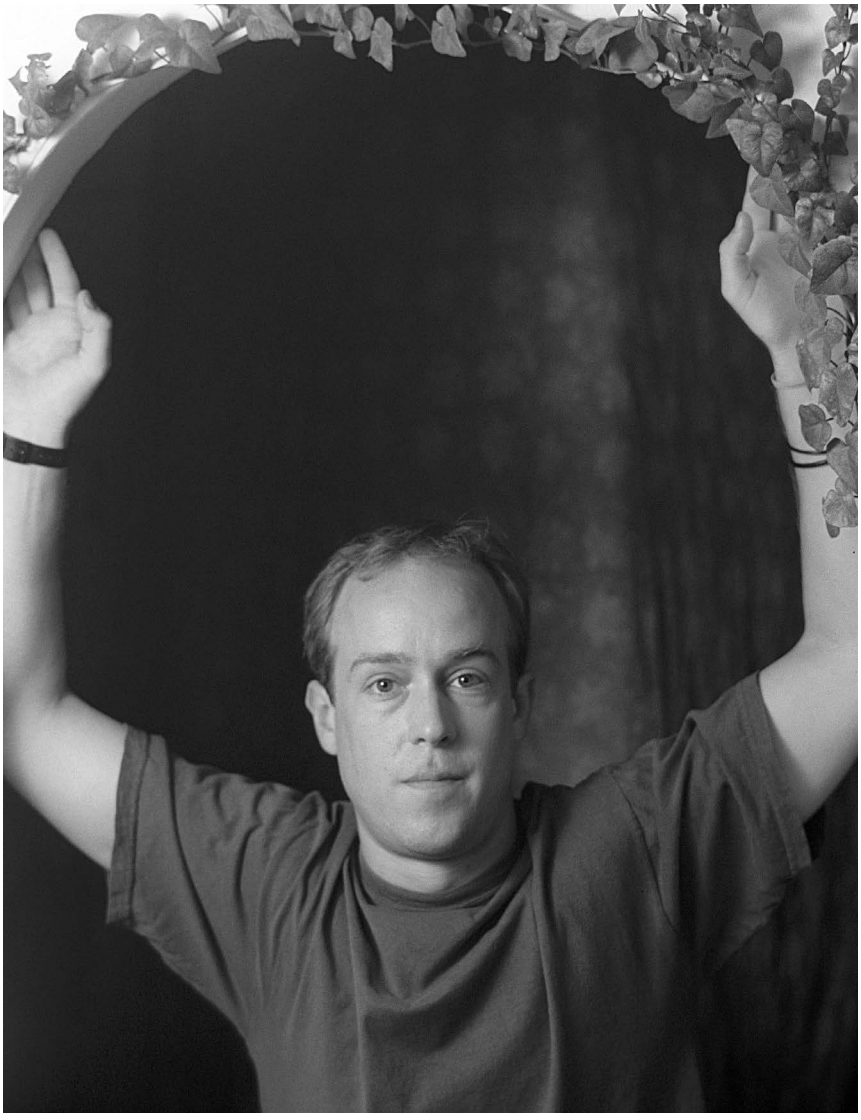
VINCENT HERRING
AMERICAN EXPERIENCE
NIMBUS, 1989



ORANGE THEN BLUE
WHILE YOU WERE OUT
GM, 1992

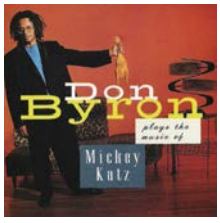
NEW AND USED
SOUVENIR
KNITTING FACTORY WORKS, 1992

THE BAND
JERICHO
RHINO, 1993

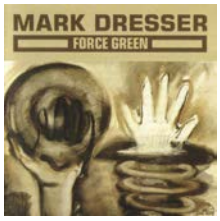


I DUE COLLETTIVI

Ad appena venticinque anni,Dave Douglas è uno dei più attivi e ispirati protagonisti del suo tempo. Comincia a frequentare anche il Knitting Factory, un club che dalla fine degli anni Ottanta è diventato il tempio del jazz underground newyorkese. Parallelamente alla sua intensa attività da sideman, Dave Douglas suona in due collettivi molto interessanti, The Mosaic Sextet e il quintetto New and Used: in entrambi i casi,Douglas emerge sia come interprete sia come compositore.
La musica espressa dal Mosaic Sextet nell'album "Today, This Moment" (Konnex, 1994) è cubista, a metà strada tra musica da camera (l'ensemble ha un effetto timbrico particolare: fagotto, tromba, violino, pianoforte, contrabbasso e batteria), echi di Stravinsky e improvvisazione totale (il disco, uscito nel 1994, raccoglie materiale inciso tra gennaio 1988 e marzo 1990). Altrettanto interessante il blend sonoro dei New and Used, un quintetto che avrà breve vita (cinque anni circa, dal 1991 al 1995), completato dal sassofonista Andy Laster, dal violinista Mark Feldman, dal bassista Kermit Driscoll e dal batterista Tom Rainey. New and Used dà alla luce due ottimi album, "Souvenir" (Knitting Factory Works,1992) e "Consensus" (Knitting Factory Works, 1995), che tracciano un modello espressivo destinato a fare scuola: composizioni a maglie larghe, sonorità affascinanti grazie alla front line violino-tromba-contralto-baritono, psichedelia, open form, risonanze contemporanee e atmosfere elegiache.



DON BYRON
PLAYS THE MUSIC OF MICKEY KATZ
ELEKTRA, 1993



MARK DRESSER
FORCE GREN
SOUL NOTE, 1994

THE MOSAIC SEXTET
TODAY, THIS MOMENT
KONNEX, 1994

MARK DESSER
THE CABINET OF DR. CALIGARI
KNITTING FACTORY WORKS, 1995

NEW AND USED
CONSENSUS
KNITTING FACTORY WORKS, 1995

03
MEETS JOHN ZORN
1994 - 2004

NEL 1993 DAVE DOUGLAS ENTRA IN CONTATTO CON JOHN ZORN E DAL LORO INCONTRO NASCE UNO DEI PROGETTI MUSICALI PIÙ INTERESSANTI DEL JAZZ CONTEMPORANEO, MASADA, PROTAGONISTA DI UN'INTENSA STAGIONE SIA CONCERTISTICA SIA DISCOGRAFICA

DI **LUCIANO VANNI**

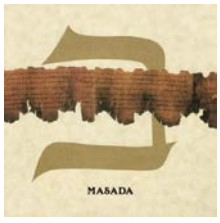
L'ARTE FLESSIBILE DI JOHN ZORN

Il sassofonista John Zorn è una delle personalità più espressive del jazz contemporaneo. Compositore, interprete, teorico, intellettuale, performer, produttore discografico e ascoltatore insaziabile, vero e proprio guru della scena jazzistica underground, John Zorn nasce nel Queens il 2 settembre 1953. I suoi interessi sono vasti: adora il cinema, il teatro, la letteratura, l'arte e tutta la musica, da Stravinskij a Ennio Morricone, da Ligeti al doo-woop, dal funk all'etnica, dal pop-rock alla chanson francese, dal punk alle colonne sonore.

Zorn rimane affascinato fin da giovane dal jazz d'avanguardia di fine anni Sessanta grazie alla musica di Anthony Braxton e nel 1974, appena ventunenne, fonda nel suo appartamento il Theater of Musical Optics, un progetto di performance art che diventerà lo strumento attraverso il quale mettere in scena le sue prime composizioni. La maturazione del sassofonista americano come esecutore e autore è sorprendentemente veloce. Collabora con Wayne Horvitz, Arto Lindsay, Bobby Previte, Bill Frisell, Cyro Baptista, Tim Berne, Fred Frith; inaugura un nuovo formato compositivo, quello dei Game Pieces (ovvero composizioni flessibili: una scrittura musicale al servizio di chi la suona); nell'arco di pochi anni arriva il capolavoro "Spillane" (Nonesuch, 1987), dove si mescolano schegge blues, pop, lounge, thrash, free, country e campionamenti; sperimenta la violenza fonica con i progetti "Painkiller" e "Naked City".

DISCOGRAFIA DI RIFERIMENTO

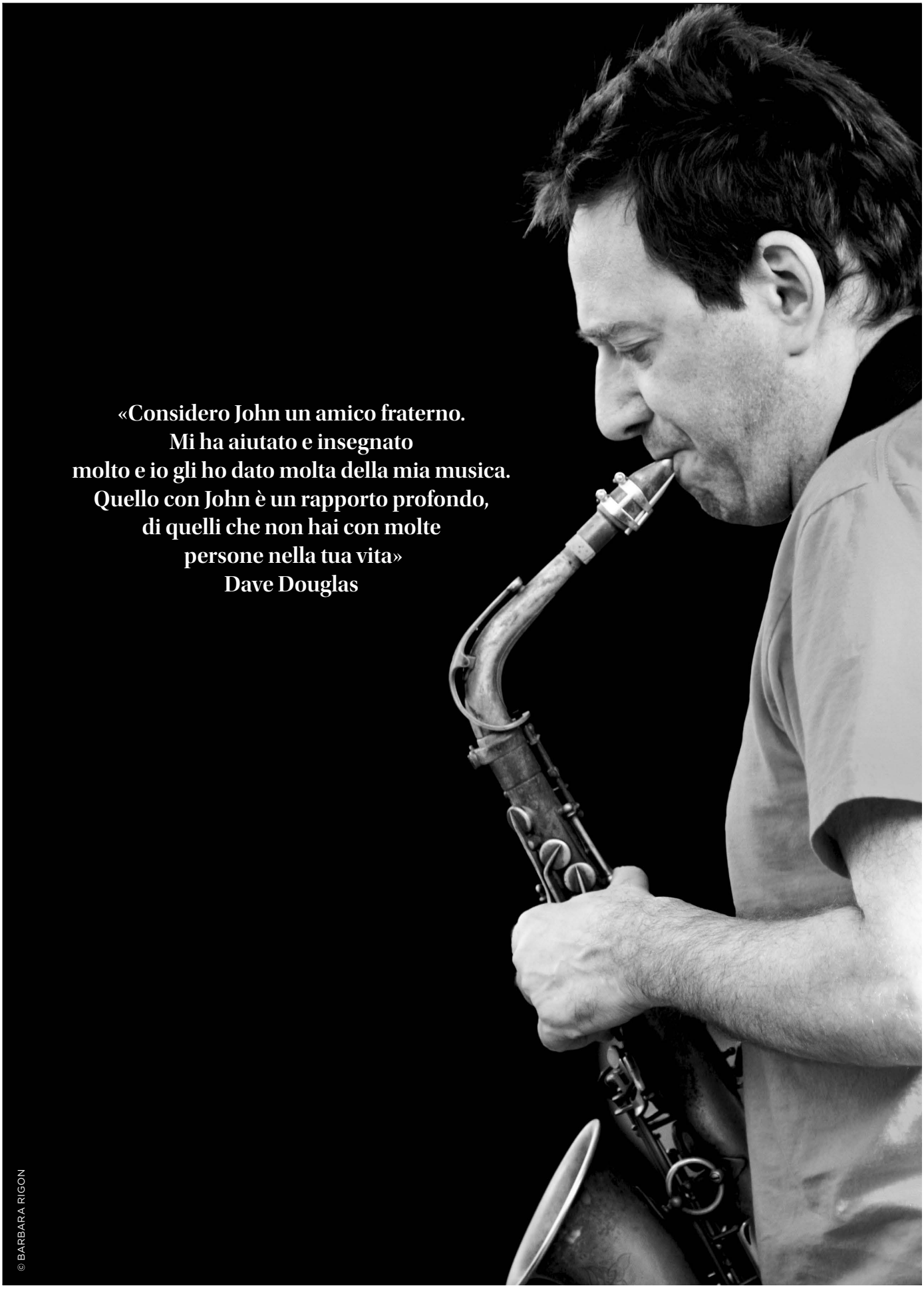
MASADA
ALEF
DIW, 1994



MASADA
BEIT
DIW, 1995

MASADA
GIMEL
DIW, 1995

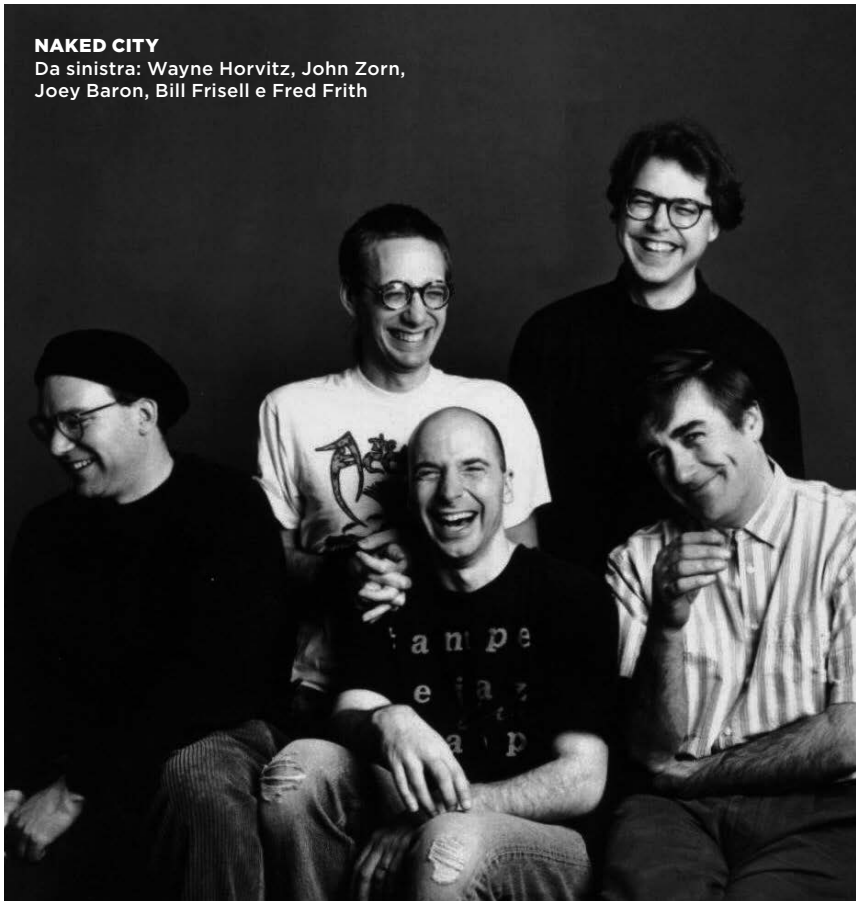
MASADA
DALET
DIW, 1995



**«Considero John un amico fraterno.
Mi ha aiutato e insegnato
molto e io gli ho dato molta della mia musica.
Quello con John è un rapporto profondo,
di quelli che non hai con molte
persone nella tua vita»
Dave Douglas**

© BARBARA RIGON

«A Downtown c'erano moltissimi locali dove si poteva suonare; è lì che ho incontrato per la prima volta Zorn, mentre era impegnato con i Naked City»
Dave Douglas



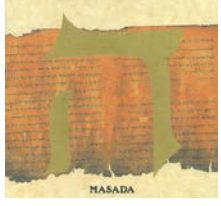
NAKED CITY
Da sinistra: Wayne Horvitz, John Zorn, Joey Baron, Bill Frisell e Fred Frith

STORIA DI UN INCONTRO

Come ha raccontato sulle nostre pagine il critico musicale Enzo Pavoni, «la scelta del nome "Naked City" si ispira all'omonimo catalogo di immagini scattate intorno alla metà degli anni Quaranta dal fotografo Weegee, che immortalano in bianco e nero crimini trucidi e sanguinolenti in una New York cupa, fuligginosa e inquietante» (*Jazzit* 55, novembre/dicembre 2009). Naked City è un quintetto composto da alcuni tra i protagonisti della scena creativa newyorkese di fine anni Ottanta: i partner di John Zorn sono Bill Frisell alla chitarra, Wayne Horvitz alle tastiere, Fred Frith al basso elettrico e Joey Baron alla batteria. Un cast d'eccellenza che produce una musica piena di adrenalina, muovendosi tra Morricone e noise, una vera e propria New Thing estetica.

Il loro esordio si manifesta con l'omonimo "Naked City" (Elektra/Nonesuch, 1989) e affascina così tanto Dave Douglas da spingerlo ad andare a vedere una loro performance dal vivo. «A Downtown c'erano moltissimi locali dove si poteva suonare; è lì che ho incontrato per la prima volta Zorn, mentre era impegnato con i Naked City. Tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi dei Novanta, Zorn si esibiva in un sacco di concerti con diverse formazioni, prima che iniziasse l'attività dei Masada. In seguito fu lui a venire ad ascoltarmi e iniziammo a frequentarci».

WEEGEE (1989-1968)
Pseudonimo di Arthur Fellig, è stato un fotogiornalista americano. Deve la sua fama alle scene del crimine ritratte a New York tra il 1935 e il 1947. Il suo primo catalogo di fotografie è stato pubblicato nel 1945 con il titolo di "Naked City". Da lui prenderà ispirazione l'omonima band guidata dal sassofonista John Zorn.



MASADA
HEI
DIW, 1995

MASADA
Da sinistra: Joey Baron, Greg Cohen, John Zorn e Dave Douglas

L'ASSEDIO DI MASADA

Storia di una resistenza spirituale

Il nome del quartetto fondato da John Zorn agli inizi degli anni Novanta, Masada, rimanda a una storia particolarmente importante per il popolo ebraico. Nel 70 a.C., all'indomani di una rivolta in Palestina contro il dominio romano, la città di Gerusalemme fu distrutta e riconquistata dall'esercito romano. L'unica resistenza giudaica si raccolse a cento chilometri a sud-est di Gerusalemme, all'interno di una fortezza arroccata su una rupe a quattrocento metri di altitudine. L'assedio dei romani a Masada durò quattro lunghi anni, fino a quando, nel 74 a.C., la comunità ebraica che aveva resistito, pur di non diventare schiava di Roma, prese la tragica decisione di suicidarsi in massa: si salvarono solo due donne anziane e cinque bambini che si erano nascosti.

LA NASCITA DI MASADA

Con l'esaurimento della spinta propulsiva dei Naked City (siamo alla fine del 1993), John Zorn matura l'idea di costituire una nuova band. Zorn apprezza la vastità degli orizzonti culturali di Dave Douglas, la sua predilezione per una scrittura colta e raffinata e il suo linguaggio originale, affrancato da qualsiasi stereotipo. E così, apparentemente in maniera fortuita, il sassofonista battezza il suo nuovo quartetto stabile con Greg Cohen al contrabbasso, Joey Baron alla batteria e il trentenne Dave Douglas alla tromba.
«John Zorn mi chiamò per registrare una colonna sonora e per l'occasione aveva convocato anche Greg Cohen e Joey Baron. Una volta terminata la session, abbiamo trascorso il resto della giornata a fare una lunga jam. In seguito ci siamo esibiti dal vivo alla Knitting Factory. Dovevamo suonare la musica della colonna sonora ma, di fatto, abbiamo eseguito il primo concerto con il repertorio dei Masada. Con John è stato tutto molto misterioso perché non mi ha mai detto: "Voglio che tu sia nella mia band", oppure: "C'è da fare questo". Il concetto era: "Stiamo insieme in questo momento e le cose accadranno". Ho capito che stavo suonando stabilmente con John qualche mese dopo la nostra prima uscita. Era la fine del 1993».

IL LABORATORIO MASADA

John Zorn ama stupire, ricorrere all'uso delle citazioni, e nella sua caleidoscopica galassia espressiva, melodia e liricità (si pensi a opere come "The Dreamers", Tzadik 2008, e a "Music For Childrens", Tzadik 2008, della Music Romance Series) convivono con il punk e il rumore ("Painkiller" e "Naked City"). La sua musica è un laboratorio aperto, azzardato e affascinante. Tale approccio, sinonimo di vivacità intellettuale, è sublimato dalla nascita di un progetto più complesso, Masada, un gruppo che è al tempo stesso un repertorio, un songbook e un opificio culturale. Attraverso Masada, John Zorn mette a fuoco la sua identità ebraica e svela la sua dimensione spirituale. Non a caso il *corpus* di composizioni scritte da Zorn per Masada è dedicato ad Asher Ginzberg (1856-1927), saggista e intellettuale ebreo che attraverso la sua opera contribuì alla riaffermazione dei valori della cultura ebraica. «L'idea di Masada era di produrre una sorta di musica ebraica radicale, una "nuova" musica ebraica, vale a dire non quella tradizionale con differenti arrangiamenti, ma una musica per gli ebrei di oggi. Il progetto è di riunire Ornette Coleman e le scale ebraiche».

MASADA
VAV
DIW, 1995

MASADA
ZAYIN
DIW, 1996

MASADA
HET
DIW, 1996

DAVE DOUGLAS E JOHN ZORN

IL CORPUS MUSICALE DI MASADA

Masada nasce agli inizi degli anni Novanta ed è un quartetto *pianoless* composto da John Zorn all'alto, Greg Cohen al contrabbasso e Joey Baron alla batteria. La registrazione dell'esordio discografico avviene il 20 febbraio 1994. I primi dieci album, prodotti dalla DIW e realizzati tra il 1994 e il 1997, sono indicati da una progressione numerica scandita in ebraico: *alef*, *beit*, *gimel*, *dalet*, *hei*, *vav*, *zayin*, *het*, *tet*, *yod*. Il quartetto nasce per interpretare un vastissimo *corpus* di brevi composizioni che si basano su armonie e scale derivate dalla tradizione musicale ebraica (le cosiddette scale sinagogali *shteygerim*). Il critico Gianni Morelenbaum Gualberto sulle pagine di *Jazzit* 55 (novembre/dicembre 2009) ha scritto: «Nelle centinaia di composizioni scritte da Zorn per Masada, egli agisce come catalizzatore nel rapporto fra tradizioni e approcci diversi: l'improvvisazione, le avanguardie musicali, il misticismo ebraico, il post-bop, la cantillazione, il virtuosismo musicale. Dall'agglomerato di questi e di altri materiali Zorn delinea un'identità ebraica specifica per i nostri tempi». In tale ambito l'improvvisazione jazzistica svolge una funzione rilevante e l'azione di Dave Douglas è quanto mai feconda e determinante.

Masada offre a Dave Douglas l'opportunità di manifestare appieno la sua maturità espressiva. Tra il trombettista e il sassofonista c'è qualche cosa di più di un sodalizio artistico: «Considero John un amico fraterno. Mi ha aiutato e insegnato molto e io gli ho dato molta della mia musica. Quello con John è un rapporto profondo, di quelli che non hai con molte persone nella tua vita».

Nel 2004 il quartetto termina la sua attività discografica e John Zorn inizia a concepire Masada non più come formazione ma come repertorio. Ed ecco quindi un secondo *corpus* di brani, circa trecento, che prende il nome di "Book 2: The Book Of Angels" che nell'arco di dieci anni coinvolgerà numerosi artisti, tra i quali: Mark Feldman, Jamie Saft, Marc Ribot, Joe Lovano, Bill Frisell e Pat Metheny. Si tratta di composizioni per soli archi o per ensemble elettrici, organici dai diversi orizzonti timbrici che daranno vita a nuove formazioni come Electric Masada, Masada String Trio, Banquet of the Spirits, Bar Kokhbac, The Dreamers, New Klezmer Trio.

Il quartetto originario con Dave Douglas, tuttavia, rimane la vera e propria "fortezza" del progetto Masada, il suo nucleo fondante che è tutt'ora attivo a livello concertistico.

In rare occasioni Masada nel suo assetto "storico" (John Zorn all'alto, Dave Douglas alla tromba, Greg Cohen al contrabbasso e Joey Baron alla batteria) si è fatto ascoltare dal vivo anche in Italia: è accaduto al Roma Jazz Festival nel 2007 ("Complete Masada", 25-27 maggio) e più recentemente a Milano, nel 2010, in occasione di Aperitivo in Concerto ("Masada Marathon", 8 novembre).

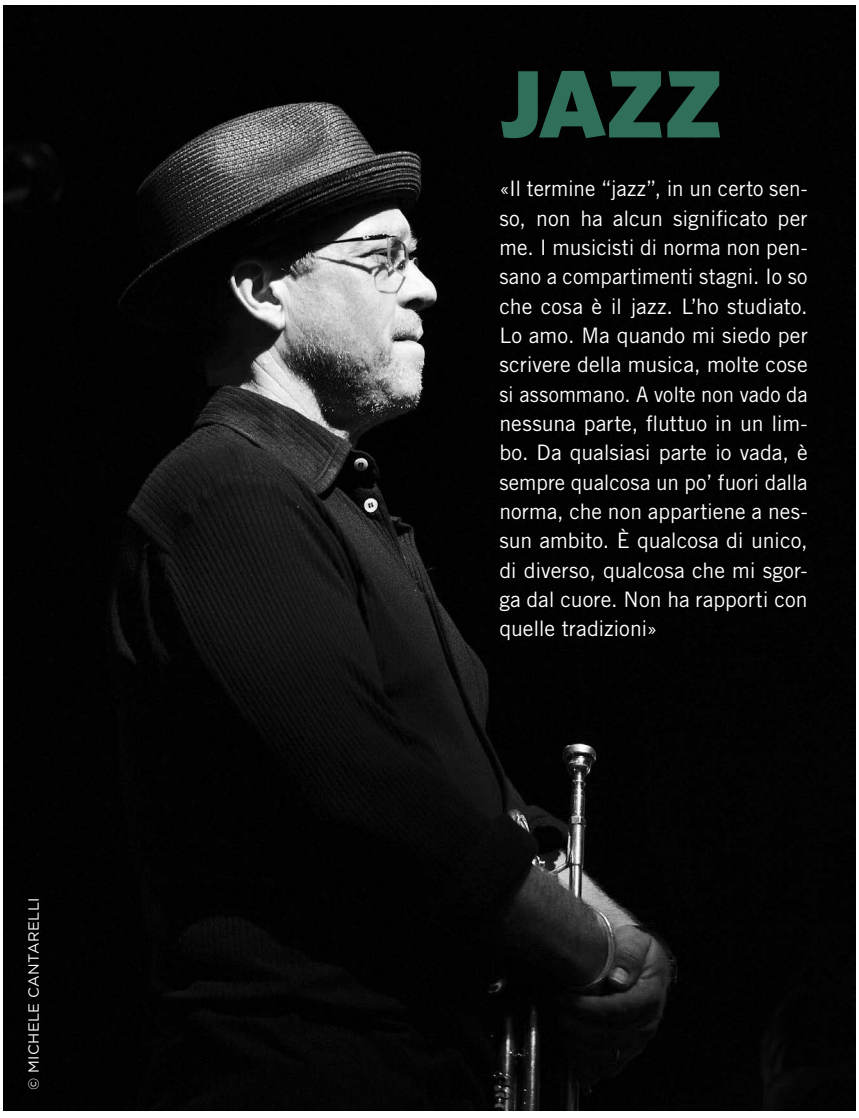
JOHN ZORN
BAR KOKHBA
TZADIK, 1996

URI CAINE
TOYS
WINTER & WINTER, 1996

MASADA
TET
DIW, 1997

MASADA
YOD
DIW, 1997

MARC RIBOT
SHOE STRING SYMPHONETTES
TZADIK, 1997



FUORI DALLA FORTEZZA

Gli anni vissuti a fianco di John Zorn portano Dave Douglas a costruire una fitta rete di relazioni con tutti quei musicisti che gravitano intorno a Masada. E così, dalla metà degli anni Novanta, il trombettista è coinvolto in una serie di incisioni discografiche davvero interessanti.

È con il pianista Uri Caine che si materializza un sodalizio particolarmente stimolante, merito di un *idem sentire* musicale, di una condivisa formazione classica e al tempo stesso di una sconfinata curiosità verso nuovi orizzonti espressivi. I due iniziano a collaborare dal 1994, quando Douglas invita il pianista americano per la registrazione del suo terzo album da leader, “In Our Lifetime” (New World, 1995). Uri Caine ricambia in tre occasioni che si rivelano essere altrettanti concept album: “Toys” (Winter & Winter, 1996), una sorprendente session con un cast stellare (Don Byron, Josh Roseman, Gary Thomas, Dave Holland, Ralph Peterson, Don Alias), che celebra la musica di Herbie Hancock; “Urlicht/Primal Light” (Winter & Winter, 1997), omaggio al repertorio di Gustav Mahler; e infine “The Sidewalks Of New York: Tin Pan Alley” (Winter & Winter, 1999), celebrazione del repertorio dei musical di Broadway.

Da rilevare, inoltre, le collaborazioni con il chitarrista Marc Ribot nell’album “Shoe String Symphonettes” (Tzadik, 1997) e con il contrabbassista Greg Coehn in occasione di “Way Low” (DIW, 1998), un disco prodotto da John Zorn.

GUSTAV MAHLER/URI CAINE
URLICHT/PRIMAL LIGHT
WINTER & WINTER, 1997

GREG COHEN
WAY LOW
DIW, 1998

URI CAINE
THE SIDEWALKS OF NEW YORK: TIN PAN ALLEY
WINTER & WINTER, 1999

JOHN ZORN
THE GIFT
TZADIK, 2001

MASADA QUINTET FEATURING JOE LOVANO
STOLAS: BOOK OF ANGELS VOLUME 12
TZADIK, 2009

© MONICA LEGGIO

04

LE PRIME ESPERIENZE DA LEADER

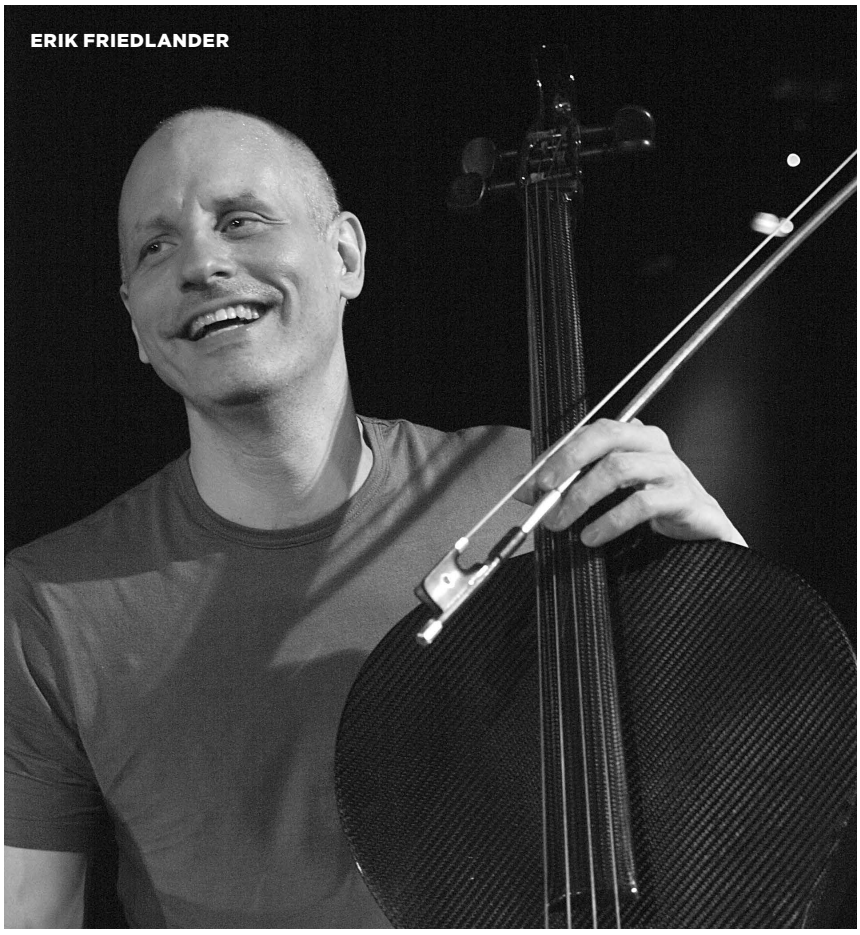
1993 - 2000

NEL MARZO 1993 DAVE DOUGLAS ENTRA IN STUDIO PER LA PRIMA VOLTA DA LEADER E NEI SUCCESSIVI SETTE ANNI INCIDE SEDICI ALBUM PER NOVE ETICHETTE DIVERSE. LA PRODUZIONE DEL TROMBETTISTA SI CONCENTRA ATTORNO A QUATTRO TIPOLOGIE DI ORGANICO: IL TRIO, IL QUARTETTO, IL QUINTETTO E IL SETTETTO

DI **LUCIANO VANNI**

LE TANTE IDEE

«Avevo il grande desiderio di registrare un mio album da leader, ma non volevo incidere standard, una musica simile ad altre. Volevo fare qualcosa di nuovo, trovare un suono di gruppo personale». Dave Douglas attende l'occasione migliore per mettere in scena una musica che testimoni il suo vasto orizzonte espressivo e questo accade solo nel 1993, a trent'anni, grazie a un'etichetta italiana, la Soul Note. Le idee sono tante, le partiture pure, ed ecco che nell'arco di sette anni, tra il 1993 e il 2000, il trombettista sviluppa il proprio percorso musicale lungo direttrici diverse, mettendo insieme più ensemble che sono sinonimo di altrettanti contesti strumentali. Tra questi ricordiamo il Tiny Bell Trio, lo String Group, il settetto ribattezzato "In Our Lifetime" (ascoltato anche in sestetto) e il quartetto Charms of the Night Sky. «E quando finalmente firmai per una casa discografica, nei primi anni Novanta, avevo già quattro band. E in rapida successione sono riuscito a incidere tutti e quattro i progetti».


ERIK FRIEDLANDER

STRING GROUP

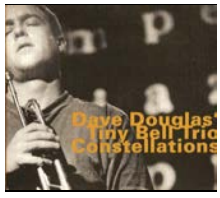
«Mi piace la musica che consente di mostrare la personalità di ogni membro del gruppo e questa è la ragione per cui la maggior parte delle mie formazioni è di dimensioni contenute». Il primo gruppo che Dave Douglas organizza da leader è un quintetto d'archi completato dal violinista Mark Feldman, dal violoncellista Erik Friedlander, dal contrabbassista Mark Dresser (in seguito sostituito da Drew Gress) e dal batterista Michael Sarin. In verità il gruppo nasce con un'identità diversa: «Dovevano esserci tromba, trombone, violino, contrabbasso e batteria ma dopo quel primo concerto con Erik Friedlander, riascoltando la registrazione, compresi che doveva essere un gruppo per archi. Comunque quella formazione non avrebbe funzionato con musicisti diversi da Erik, Mark Feldman e Mark Dresser, tutti e tre eccellenti improvvisatori». Una formazione con un assetto strumentale del tutto atipico, inusuale per il jazz. E la musica prodotta è altrettanto inaudita: non c'è quindi da stupirsi se un guru della critica musicale del Novecento, Gunther Schuller, definisca l'esordio discografico da leader di Dave Douglas come «profetico». «Ricordo che alla fine della sessione di registrazione di "Parallel Worlds" (Soul Note, 1993) ero esausto. Volevo che tutto fosse perfetto. Ho arrangiato pagine di Anton Weber, Kurt Weil e Igor Stravinskij gestendo ampi spazi d'improvvisazione totale con la sezione d'archi. Era la mia idea di musica. Ho sentito che tutta la mia educazione musicale, classica e jazz, avesse trovato un suo punto di equilibrio».

Seguono altri due album orientati più alla musica contemporanea che non al jazz e alla classica: "Five" (Soul Note, 1996), all'interno del quale si celebrano spartiti di Steve Lacy, Thelonious Monk, Woody Shaw, John Cage e John Zorn, e "Convergence" (Soul Note, 1999) con l'ampia suite *Border Stories* e interpretazioni del repertorio di Olivier Messiaen e Kurt Weil.

DISCOGRAFIA DI RIFERIMENTO

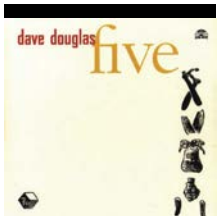
DAVE DOUGLAS
PARALLEL WORLDS
SOUL NOTE, 1993

DAVE DOUGLAS
THE TINY BELL TRIO
SONGLINES, 1994



DAVE DOUGLAS TINY BELL TRIO
CONSTELLATIONS
HAT HUT, 1995

DAVE DOUGLAS
IN OUR LIFETIME
NEW WORLD, 1995



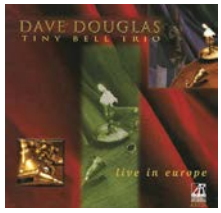
DAVE DOUGLAS
FIVE
SOUL NOTE, 1996

Quando parla del Tiny Bell Trio, Dave Douglas fa riferimento alla "balkan improvisation", in altre parole a un blend tra la musica folkloristica d'ispirazione balcanica con la musica jazz

THE TINY BELL TRIO

Il trio con Brad Shepik alla chitarra e Jim Black alla batteria è uno dei primi gruppi a essere organizzati da Dave Douglas: i musicisti entrano in studio per la prima volta nove mesi dopo "Parallel Worlds" (Soul Note, 1993), vale a dire il 21 dicembre 1993, per incidere "The Tiny Bell Trio" (Songlines, 1994). «Per evitare le trappole della tipica strumentazione jazzistica cerco sempre sonorità differenti. Nel Tiny Bell Trio, ad esempio, Brad Shepik è il tipo di chitarrista che può sia coprire le parti di basso sia suonare le melodie e gli accordi, tutto allo stesso tempo. Questo mi ha costretto a ripensare il mio modo di suonare, ad esempio facendomi suonare le linee di basso. Jim Black poi suona in quella formazione cambiando in particolare il suo uso della grancassa per supportare il gruppo in un modo differente rispetto al suo contributo in una formazione con un bassista. Mi piacciono molto queste sfide». Quando parla del Tiny Bell Trio, Dave Douglas fa riferimento alla "balkan improvisation", in altre parole a un blend tra la musica folkloristica d'ispirazione balcanica con la musica jazz; ed è evidente che la musica del gruppo risenta anche delle influenze del quartetto Masada.

Il Tiny Bell Trio, così come l'ensemble ad archi, si caratterizza per l'originale assetto timbrico e per un repertorio composto di brani originali e di compositori contemporanei (Kurt Weil, Joseph Kosma, Germaine Tailleferre). Il 27 e 28 febbraio 1995 il trio è registrato in Svizzera alla Radio DRS Zurich: ne nasce l'album "Constellations" (Hat Hut, 1995), seguito due anni più tardi dal "Live In Europe" (Arabesque, 1997). In entrambi i dischi, il chitarrista Brad Schoeppach sostituisce Brad Shepik.

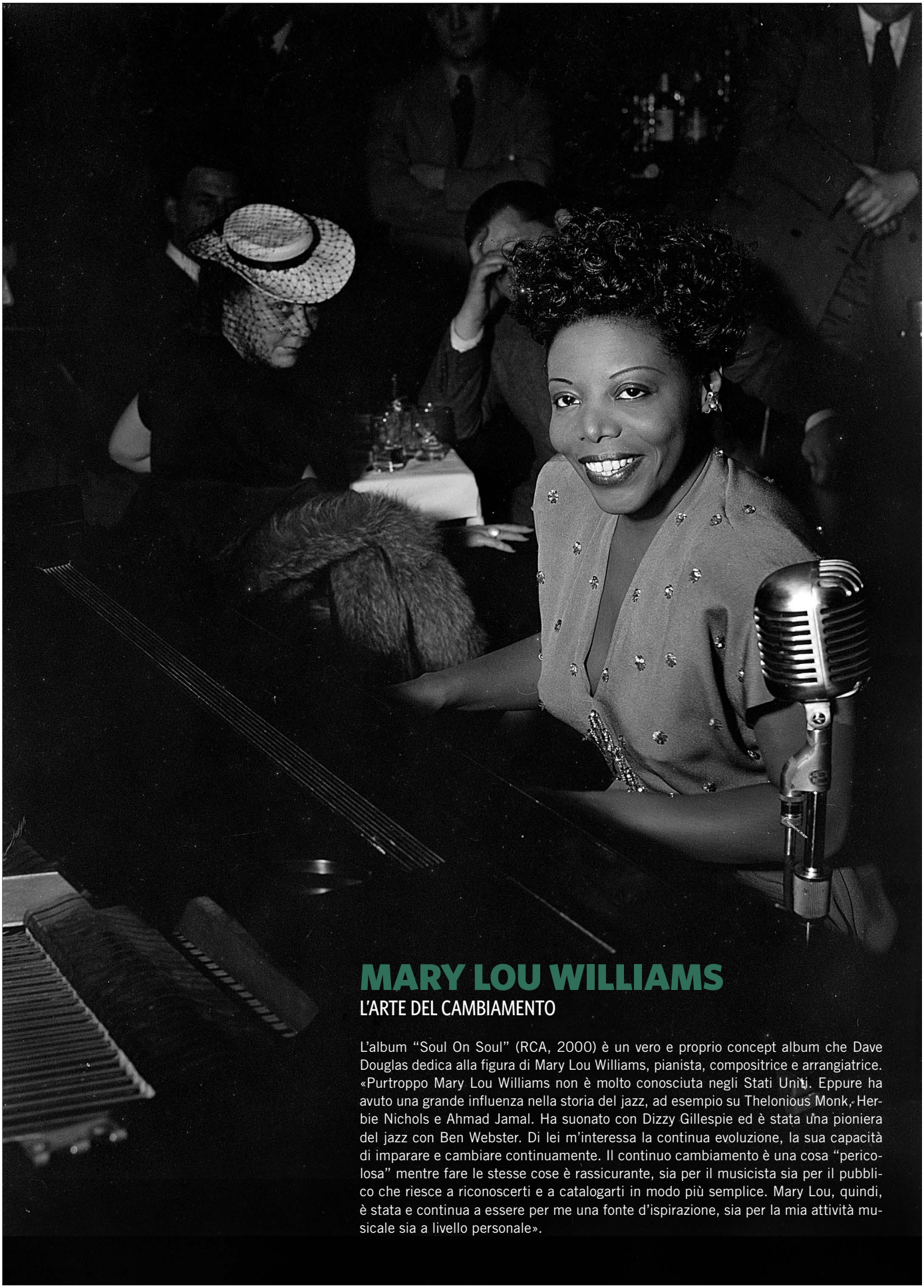


DAVE DOUGLAS TINY BELL TRIO
LIVE IN EUROPE
ARABESQUE, 1997

DAVE DOUGLAS
STARGAZER
ARABESQUE, 1997

DAVE DOUGLAS
MOVING PORTRAIT
DIW, 1998

DAVE DOUGLAS
CHARMS OF THE NIGHT SKY
WINTER & WINTER, 1998



MARY LOU WILLIAMS

L'ARTE DEL CAMBIAMENTO

L'album "Soul On Soul" (RCA, 2000) è un vero e proprio concept album che Dave Douglas dedica alla figura di Mary Lou Williams, pianista, compositrice e arrangiatrice. «Purtroppo Mary Lou Williams non è molto conosciuta negli Stati Uniti. Eppure ha avuto una grande influenza nella storia del jazz, ad esempio su Thelonious Monk, Herbie Nichols e Ahmad Jamal. Ha suonato con Dizzy Gillespie ed è stata una pioniera del jazz con Ben Webster. Di lei m'interessa la continua evoluzione, la sua capacità di imparare e cambiare continuamente. Il continuo cambiamento è una cosa "pericolosa" mentre fare le stesse cose è rassicurante, sia per il musicista sia per il pubblico che riesce a riconoscerti e a catalogarti in modo più semplice. Mary Lou, quindi, è stata e continua a essere per me una fonte d'ispirazione, sia per la mia attività musicale sia a livello personale».

Nel quartetto Dave Douglas alterna materiale originale con la celebrazione di repertori di altri autori, come Joni Mitchell, Julian "Cannonball" Adderley, Herbie Hancock e Charlie Haden

IL SETTETTO

Il terzo album da leader, dopo quelli incisi con lo String Group e il Tiny Bell Trio, s'intitola "In Our Lifetime" (New World, 1995). Come già accaduto in precedenza, Dave Douglas cambia le carte in tavola. Sembra evidente che il trombettista preferisca lavorare in più direzioni contemporaneamente che non concentrarsi su un unico progetto. I primi tre dischi prodotti a suo nome, infatti, sono realizzati da ensemble, assetti strumentali e partner differenti.

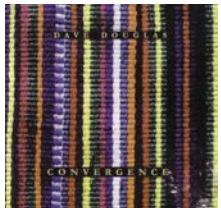
Nel caso di "In Our Lifetime", Dave Douglas organizza una vera e propria little big band, un settetto con Josh Roseman al trombone, Chris Speed al clarinetto e tenore, Marty Ehrlich al clarinetto basso, Uri Caine al pianoforte, James Genus al contrabbasso e Joey Baron alla batteria. Rispetto ai precedenti questo ensemble è di certo quello più jazzistico e, non a caso, è con questa band che il trombettista si propone di esplorare e celebrare (anche tematicamente) i protagonisti della storia della musica afroamericana: Booker Little in "In Our Lifetime", Wayne Shorter in "Stargazer" (Arabesque, 1997) e Mary Lou Williams in "Soul On Soul" (RCA, 2000). Con il settetto Dave Douglas sperimenta l'arte dell'arrangiamento della sezione brass.

I QUARTETTI

Il quartetto è la forma strumentale nella quale Dave Douglas si cimenta con maggior dedizione. Anche in questa circostanza, il trombettista alterna materiale originale con la celebrazione di repertori di altri autori, come Joni Mitchell, Julian "Cannonball" Adderley, Herbie Hancock e Charlie Haden. La produzione in quartetto tra il 1993 e il 2000 si articola in tre diverse formazioni: il quartetto cosiddetto "classico" (con Bill Carrothers al pianoforte, James Genus al contrabbasso e Billy Hart alla batteria), quello in stile "Masada" (con Chris Potter al tenore, James Genus al contrabbasso e Ben Perowsky alla batteria) e Charms of the Night Sky (con Greg Cohen al contrabbasso, Mark Feldman al violino e Guy Klucevsek alla fisarmonica).

Tra questi quello più sperimentale, e più amato da Dave Douglas, è Charms of the Night Sky, una formazione con cui il trombettista mette in scena una musica romantica e che gli consente di esprimere registri espressivi più lirici: «Il motivo per cui ho fondato Charms of the Night Sky è stato Guy Klucevsek. In passato avevo suonato più volte con un fisarmonicista, ma poi la cosa non era continuata. Ascoltare Guy dal vivo mi fece intravedere tutte le possibilità di quello strumento. Col violinista Mark Feldman suonavo già da molto tempo e avevamo ripetutamente composto brani l'uno per l'altro e la collaborazione con Greg Cohen in seno a Masada fu l'ultimo tassello di questo progetto; Greg è un musicista così solido perché ha accompagnato cantanti e cantautori, suonato dixieland, avanguardia, jazz moderno e pop. Tutti i membri del gruppo avevano una grossa responsabilità: poiché non c'era un batterista, eravamo costretti a pensare a noi stessi come a parte della sezione ritmica anche se in realtà suonavamo la parte melodica o armonica. In questo contesto, Greg era il vero collante».

DAVE DOUGLAS
MAGIC TRIANGLE
ARABESQUE, 1998



DAVE DOUGLAS
CONVERGENCE
SOUL NOTE, 1999

DAVE DOUGLAS
SOUL ON SOUL
RCA, 2000

DAVE DOUGLAS
LEAP OF FAITH
ARABESQUE, 2000

DAVE DOUGLAS
A THOUSAND EVENINGS
RCA, 2000

05

LA MATURITÀ DA LEADER

2001-2012

NEGLI ULTIMI DIECI ANNI SI COMPIE LA MATURITÀ ESPRESSIVA DI DAVE DOUGLAS, CHE GIUNGE AL CINQUANTESIMO COMPLEANNO CON UNA PRODUZIONE SEMPRE PIÙ RICCA E COMPLESSA

DI **LUCIANO VANNI**

NOMADISMO ESPRESSIVO

«Ciascuna band che ho fondato ha una sua precisa identità e nasce per sviluppare una determinata idea di musica. Generalmente non ho mai registrato più di due, tre dischi con lo stesso gruppo per tenere sempre alta l'ispirazione». Dave Douglas è un artista nomade, proiettato nel futuro, con infiniti interessi e curiosità, capace di coordinare più gruppi in parallelo anche se marcati da caratteristiche contrastanti. Il suo è un atteggiamento di tipo enciclopedico ma nonostante la varietà e la vastità della musica prodotta, riesce sempre a rifuggire dall'anarchia e dal caos entropico, facendo emergere una grande personalità. I suoi interessi (classica, jazz, contemporanea, etnica) continuano a essere lo stimolo per organizzare nuovi ensemble e partorire nuove composizioni, arrangiamenti e assetti timbrici.

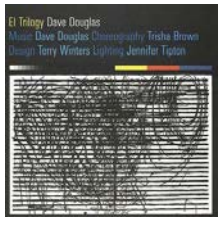
MILITANZA

In questi ultimi dodici anni, Dave Douglas ha fatto emergere la sua anima più militante, prima come didatta, poi come organizzatore e direttore artistico di festival e infine come editore e produttore discografico. Diventa il prototipo del musicista jazz che agisce come interprete, compositore, arrangiatore e didatta ma che sa anche autoprodursi e autopromuoversi.

Tutto ha inizio nel 2002, quando il trombettista diventa un punto di riferimento internazionale sotto il profilo didattico, prima come *artist in residence* e poi come direttore del Banff International Workshop in Jazz and Creative Music, un programma didattico di tre settimane organizzato a Toronto, Canada, fin dal 1972. Douglas subentra al pianista Kenny Werner e caratterizza il corso come un laboratorio di creazione musicale, facendo partecipare attivamente gli allievi in un percorso di emancipazione artistica: «Offriamo un'alternativa rispetto allo studio del jazz e della musica improvvisata sui libri di testo: l'idea è di andare più sulla pratica dell'arte e anche di insegnare in modo molto più individualizzato, con le nostre esperienze e abitudini». La sua idea di crossover tra i generi e la sua innata propensione al *melting pot* espressivo fanno sì che al Banff International Workshop siano convolti musicisti di varia estrazione stilistica come Mark Turner, Greg Osby, Jason Moran, Clarence Penn, Bill Frisell, John Abercrombie, Louis Sclavis e Mark Dresser.

Sempre nel 2002, Douglas è tra i fondatori del FONT (Festival of New Trumpet Music) di New York e ancora oggi ne è il presidente e curatore della programmazione.

DISCOGRAFIA DI RIFERIMENTO



DAVE DOUGLAS
EL TRILOGY
BMG, 2001

DAVE DOUGLAS
WITNESS
RCA, 2001

© EMANUELE VERGARI

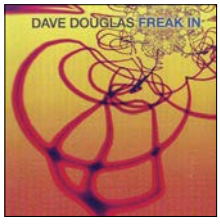
Nel 2003 Douglas scrive *Irrational Exuberance* per violino e pianoforte, una musica commissionata dal McKim Fund e dalla Library of Congress e composta per il matrimonio di Mark Feldman e Sylvie Courvoisie, e che è eseguita per la prima volta presso la Coolidge Hall di Washington nell'ottobre dello stesso anno

MARK FELDMAN E SYLVIE COURVOISIE

COMMISSIONI

All'inizio del terzo millennio, arrivano anche le prime commissioni, la più evidente testimonianza che Dave Douglas è considerato uno dei più rilevanti compositori del nostro tempo. Nell'estate del 2001, Brian McWhorter (professore associato di tromba all'Università dell'Oregon) e l'Extension Ensemble (un quintetto di ottoni newyorkese) commissionano a Dave Douglas una suite in due movimenti, *Private Music*. Nello stesso anno, Douglas compone musica per la Trisha Brown Dance Company, un'opera che è stata pubblicata nell'album "El Trilogy" (BMG, 2001). Nel 2003 Douglas scrive *Irrational Exuberance* per violino e pianoforte, una musica commissionata dal McKim Fund e dalla Library of Congress e composta per il matrimonio di Mark Feldman e Sylvie Courvoisie, e che è eseguita per la prima volta presso la Coolidge Hall di Washington nell'ottobre dello stesso anno.
In sintesi, il trombettista si cimenta in musica da camera, per brass ensemble e per teatro ma anche per orchestra, come quella composta nel 2002 e interpretata dalla Cologne Radio Symphony. Nel 2003 inoltre arrivano le sonorizzazioni per recital di poesie di Samuel Beckett, Adrienne Rich, Gwendolyn Brooks e Stanley Kunitz che il pianista Andy Bey eseguirà in occasione di una performance al Village Vanguard.
Si annoverano poi le commissioni di enti quali il Birmingham Contemporary Music Group, l'emittente televisiva tedesca Norddeutscher Rundfunk, l'Orchestra Filarmonica di Essen, la Stanford University e, più recentemente, la Frankfurt Radio Big Band di Jim McNeely (documentata nell'album "A Single Sky", Greanleaf 2009).

DAVE DOUGLAS
THE INFINITE
RCA, 2002

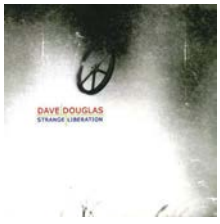


DAVE DOUGLAS
FREAK IN
RCA, 2003

TOM WAITS

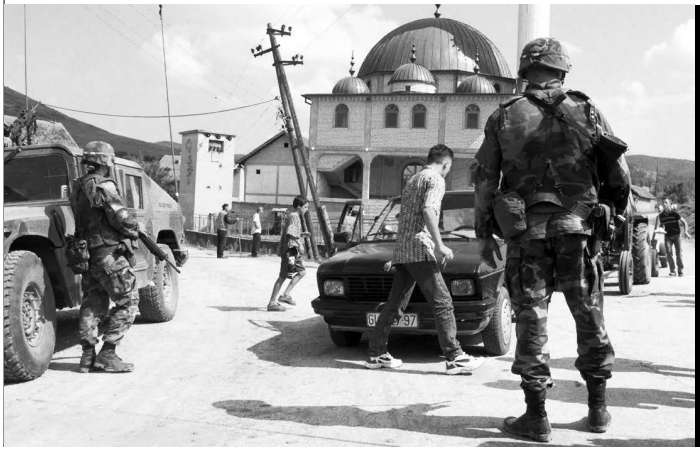
WITNESS, OPERA VISIONARIA

Dal 2000 la ricerca espressiva di Dave Douglas inizia a sondare territori nuovi e inauditi, esplorati solo marginalmente qualche anno prima nell'album "Sanctuary" (Avant, 1997), un lavoro registrato dal vivo presso la Knitting Factory di New York. La firma di un accordo discografico con la RCA (con cui debutta nel 2000 con l'album "Soul On Soul") stimola Dave Douglas a sperimentare in studio sonorità elettroniche. Ecco quindi nascere un progetto eccezionalmente ambizioso, "Witness" (RCA, 2001), che lo incoraggia a produrre una musica visionaria non solo sul fronte compositivo ma anche sul fronte timbrico grazie all'adozione di una ricca strumentazione che combina sonorità acustiche (tromba, clarinetto, tuba, violino, violoncello, contrabbasso, vibrafono, marimba, batteria, trombone) ed elettroniche (i sampler di Tuka Honda). "Witness" nasce su commissione del Donaueschingen Festival e si rivela un qualcosa di più di un album jazz. Scritta per un ensemble di nove elementi (Chris Speed al tenore e clarinetto, Joe Daley alla tuba, Joshua Roseman al trombone, Mark Feldman al violino, Erik Friedlander al violoncello, Drew Gress al basso, Bryan Carrott al vibrafono, marimba e glockenspiel, Ikue Mori alle percussioni e Michael Sarin alla batteria), è un'opera di musica contemporanea, oscura e magnetica, psichedelica e a tratti angosciante, che combina la sezione degli archi con interferenze elettroniche e con la voce di Tom Waits nel brano *Mahfouz*. Ci dice Douglas: «Ho imparato molto dal tentativo di conciliare elettronica, classica, contemporanea e jazz nella mia musica».



DAVE DOUGLAS
STRANGE LIBERATION
RCA, 2004

DAVE DOUGLAS
BOW RIVER FALLS
KOCH, 2004



WITNESS
L'IMPEGNO POLITICO

Nel 2001 esce per la RCA "Witness", un album che trae ispirazione da un viaggio in treno in Italia, a ridosso del confine con la Jugoslavia, negli anni della guerra in Kosovo: «Le motivazioni per questo disco risiedono nel fatto che è ciò che accade nel mondo a creare l'arte, il lavoro artistico. Questo album rendeva esplicite le mie preoccupazioni di ordine politico [...]. Era un veicolo per esprimere il mio punto di vista sulle cose del mondo».

La ricerca espressa in "Witness" prosegue (e si espande) con "Freak In" (RCA, 2003), un disco che rappresenta per Dave Douglas ciò che "Bitches Brew" è stato per Miles Davis

JAMIE SAFT

ELECTRIC SOUND

«Fino a "Witness" chiedevo loro di suonare nella band come musicisti regolari ma quei suoni richiedono molta più preparazione sotto il microscopio dello studio di registrazione: la conseguenza logica è stata "Freak In", uscito un paio di album dopo "Witness". Ho portato tutto in studio e l'ho rivoltato, sporcandomi le mani con le tecnologie, mentre cercavo di integrare l'elettronica d'avanguardia con l'esecuzione interattiva e vibrante della band dal vivo». La ricerca espressa in "Witness" prosegue (e si espande) con "Freak In" (RCA, 2003), un disco che rappresenta per Dave Douglas ciò che "Bitches Brew" è stato per Miles Davis.

È convocato in studio un grande numero di musicisti (ben dodici, molti dell'area zorniana). L'ambientazione elettronica è straripante: al pianoforte Douglas preferisce il Fender Rhodes (suonato da Craig Taborn) e il Wurlitzer (Jamie Saft), che tessono ampie maglie su cui si innescano sketches di programmazioni e loop. Per riuscire nel suo intento, Douglas studia ProTools, il software di riferimento per la registrazione digitale e l'editing: «Dopo quel disco ho capito che dovevo essere più coinvolto nel processo di registrazione». Come per Miles Davis con "Bitches Brew", per l'appunto.

UN NUOVO INIZIO

Nel marzo 2003, in occasione del suo quarantatreesimo compleanno, il Jazz Standard (uno dei jazz club più rinomati di New York) celebra la carriera artistica di Dave Douglas organizzando una rassegna nella quale il trombettista può mettere in scena tutte le sue formazioni musicali fino allora concepite (almeno una decina). Sarà una grande festa ma soprattutto l'opportunità per comprendere che è arrivato il momento di cambiare nuovamente direzione: «Riabbracciare tutti i miei amici e collegi con cui avevo lavorato negli ultimi anni fu un'esperienza straordinaria, anche se faticosa. Al termine della settimana di concerti mi dissi: "Con dieci diverse band non riesco più a scrivere nuova musica". E così nasce il quintetto che ha dato alla luce "The Infinite"».

In verità il quintetto è già attivo e ha già realizzato l'omonimo "The Infinite" (RCA, 2002) ma è dalla primavera del 2003 che diventa centrale nell'attività discografica e concertistica di Dave Douglas. Chiuso un periodo convulso e pieno di progetti dedicati alla ricerca *tout court*, il trombettista torna a un organico classico (il tipico quintetto hard bop) con un occhio alle timbriche più moderne, al limite della fusion.

DAVE DOUGLAS
MOUNTAIN PASSAGES
GREENLEAF, 2005

DAVE DOUGLAS
LIVE AT THE BIMHUIS SET 1&2
GREENLEAF, 2005

© MICHELE CANTARELLI

In senso orario, dall'alto: Chris Potter, Clarence Penn, Miles Davis, Uri Caine, James Genus e Bill Frisell

THE INFINITE

È il momento di organizzare un nuovo gruppo stabile, quello che dovrà fare ordine e prendere il posto dei tanti organici diretti fino allora. La scelta ricade su Chris Potter al tenore e al clarinetto basso, Uri Caine al Fender Rhodes, James Genus al basso e Clarence Penn alla batteria. Con loro entra in studio nel dicembre 2001 per registrare "The Infinite" (RCA, 2002): «Un disco realizzato con il mio nuovo quintetto che rievocava la musica con cui sono cresciuto, il mainstream jazz, perché da ragazzo avrei sempre voluto essere uno dei Jazz Messengers (il quintetto guidato dal batterista Art Blakey, *NdR*) e suonare canzoni con un organico composto da due fiati, contrabbasso e batteria».

Torna in primo piano la predilezione per temi lirici e cantabili, come dimostrano le interpretazioni della romantica *Poses* di Rufus Wainwright e della sorprendente *Unison* di Björk: «Non vedo "The Infinite" come la continuazione di qualcosa. Certo ha la stessa strumentazione del quintetto di Miles Davis dei primi anni Settanta ma noi abbiamo suonato la nostra musica. Ognuno è sé stesso e suona qualcosa di unico. Non ho avuto difficoltà a scrivere nelle note di copertina: "Un infinito ringraziamento a Miles Davis", perché è uno dei miei eroi. Ognuno tuttavia fa la propria musica».

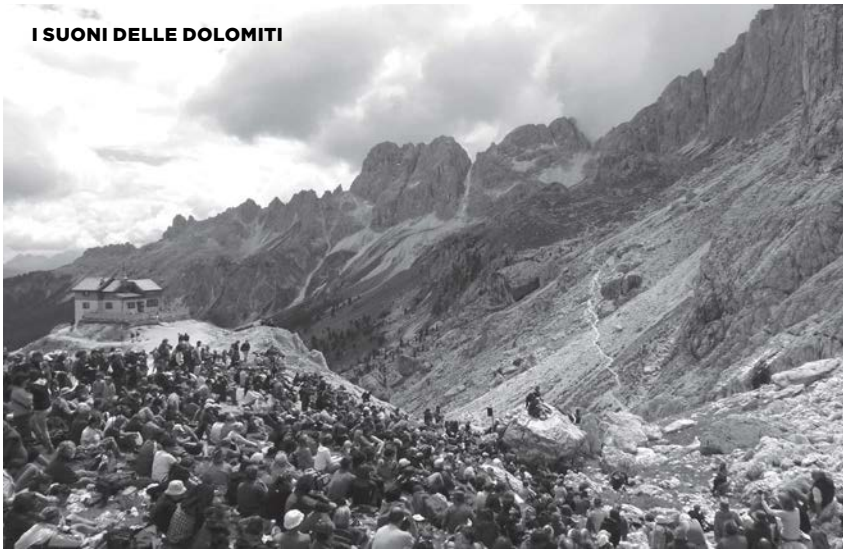
Il quintetto ha successo e così nel gennaio 2003 Douglas registra un nuovo disco con il chitarrista Bill Frisell come ospite, "Strange Liberation" (RCA, 2004): «L'inclusione di Bill Frisell ha portato il gruppo in una nuova direzione. Quando ho composto questa musica, avevo ovviamente Bill in mente e ho tenuto presente come lui avrebbe interagito con gli altri membri del gruppo. Ho immaginato ad esempio come si sarebbe inteso con Uri Caine e riflettuto su come James e Clarence parlino spesso del loro amore per la musica di Bill. Insomma, non ho scelto un musicista qualsiasi, forzando i meccanismi del gruppo».

Nel 2006 il quintetto chiude la sua produzione in studio con "Meaning And Mystery" (Greenleaf) con Donny McCaslin al tenore al posto di Chris Potter: la band sarà ripresa dal vivo nel doppio cd "Live At The Jazz Standard" (Greenleaf, 2007), a documentazione dei sei giorni di concerti tenuti al Jazz Standard tra il 5 e il 10 dicembre 2006.

DAVE DOUGLAS
KEYSTONE
GREENLEAF, 2005

DAVE DOUGLAS
MEANING AND MYSTORY
GREENLEAF, 2006

«Ho ricevuto una commissione per scrivere dei brani da suonare sulle Dolomiti. Ho quindi iniziato ad ascoltare musica di montagna e ho finito per comporre per tromba, clarinetto, tuba, violoncello e percussioni [...] È stato il concerto più strano e più bello che abbia mai fatto. C'erano migliaia di persone che erano venute ad ascoltarci» Dave Douglas



I SUONI DELLE DOLOMITI

IL QUINTETTO NOMADE

Dave Douglas è un musicista errante, sia in senso fisico (in virtù dei suoi lunghi tour internazionali) sia metafisico, in altre parole sul fronte artistico. Un po' per necessità, un po' per gioco, nasce l'ennesimo gruppo del trombettista, un quintetto acustico dall'assetto strumentale insolito: tromba, contralto e clarinetti, violoncello, tuba e percussioni. Merito di una commissione italiana prodotta nel 2003 dalla rassegna I Suoni delle Dolomiti, il festival che ogni anno porta la musica ad alta quota. «Ho ricevuto una commissione per scrivere dei brani da suonare sulle Dolomiti. Ho quindi iniziato ad ascoltare musica di montagna e ho finito per comporre per tromba, clarinetto, tuba, violoncello e percussioni. Sono strumenti che possono essere portati facilmente in montagna. È stato il concerto più strano e più bello che abbia mai fatto. C'erano migliaia di persone che erano venute ad ascoltarci».

Il quintetto prende il nome di Nomad e il suo personale assetto timbrico nasce dalla combinazione tra corde, strumenti a fiato e una ritmica ridotta all'essenziale (non ci dimentichiamo che, come ricorda il trombettista, portare la batteria ad alta quota sarebbe stato difficile e quindi i suoi elementi sono ridotti all'osso, ride e rullante). Il quintetto esprime una tensione cameristica e una memoria musicale di tipo cinematografico, creando un mosaico di atmosfere ora liriche, ora inquiete, ora disturbate.

«Le ispirazioni sono molteplici. Ad esempio, la capacità descrittiva e timbrica di Berlioz. Ma ho trovato un motivo di affinità soprattutto nel *Mistero Buffo* di Dario Fo. Il contrasto tra serio e faceto, che secondo me è una delle caratteristiche simboliche più forti della montagna, si trova magistralmente espresso nel lavoro del grande drammaturgo».

Nel 2004 Dave Douglas prosegue questo percorso esplorativo con un ensemble simile (ma senza tuba) e pubblica "Bow River Falls" (Koch): nel caso specifico il batterista Dylan van der Schyff si fa ascoltare anche al laptop, introducendo sonorità elettroniche.

GREENLEAF MUSIC

L'AUTOPRODUZIONE

Nel 2005 Dave Douglas porta alle estreme conseguenze la sua idea di musicista militante fondando la Greenleaf Music, un'etichetta discografica che lo rende in sostanza autonomo e indipendente: come editore, manager e produttore. La Greenleaf Music distribuisce e vende musica anche su formato liquido e insieme ai cd di Dave Douglas (la prima produzione è "Mountain Passages") ha editato Indigo Trio (Nicole Mitchell, Harrison Bankhead ed Hamid Drake), Kneebody, Donny McCaslin, Michael Bates, Nels Cline, Curtis Macdonald, Matt Ulery e Linda Oh. «Oggi basta andare sul sito web dell'artista per sapere che cosa sta facendo e dove poter trovare la sua musica. Molti musicisti se lo gestiscono da soli. In effetti, oggi è più facile di dieci anni fa. E comunque i grandi distributori conservano un enorme potere: pensa, ad esempio, all'iTunes Store. Non fraintendermi, la vedo come una cosa positiva. L'iTunes Store è un'ottima vetrina per i nuovi artisti, anche noi vendiamo molto grazie a questa piattaforma. Certo non è come andare in un negozio di dischi e rovistare tra i cd. Tutto si fa online, e noi musicisti abbiamo l'opportunità di farci conoscere da un pubblico sempre più vasto, rendendo la nostra musica più fruibile. Per molti, l'idea di andare in un negozio di dischi è semplicemente superata, ed è un errore illudersi che non sia così. Mi piacerebbe che fosse ancora così, ma bisogna essere realisti e adeguarsi [...]. Attraverso la rete, la musica riconquista la sua natura aleatoria, legata all'ascolto puro. Il rapporto con il sistema di distribuzione della musica è più immediato».

KEYSTONE
Da sinistra, in senso orario: DJ Olive, Dave Douglas, Brad Jones, Gene Lake, Jamie Saft e Marcus Strickland

KEYSTONE: L'ELOGIO DELLA SONORIZZAZIONE

Poter contare su un processo di autoproduzione grazie alla nascita della Greenleaf Music mette Dave Douglas nelle condizioni di sperimentare nuove musiche senza doverne rendere conto a nessuno. E com'era già accaduto alla fine degli anni Novanta, il trombettista torna a pensare in parallelo, scrivendo musica per il quintetto The Infinite, per il quintetto Nomad e per un sestetto di nuovo conio, chiamato Keystone, con Marcus Strickland ai sassofoni, Jamie Saft al Wurlitzer, Brad Jones al contrabbasso e Gene Lake alla batteria: si tratta di un organico dalle sonorità elettriche con al suo interno un disc jockey, Gregor Asch, meglio conosciuto come DJ Olive. È l'ennesima rivoluzione copernicana. Keystone nasce per sonorizzare dei frammenti di cinema muto, quello del regista e attore Roscoe Arbuckle, e mette insieme elementi cinematografici con musica elettronica senza rinunciare all'aspetto improvvisativo, al groove e alle opportunità che derivano da una buona post-produzione. Si ottengono così nuove sonorità tra funk e jazz sulla scia del Miles Davis elettrico, dei Weather Report e degli Headhunters di Herbie Hancock. Una figura centrale dei Keystone è DJ Olive: il suo laptop e i suoi *turntables* contribuiscono alle atmosfere e alle timbriche continuamente cangianti di temi tanto minimalisti quanto lirici. Il cd omonimo "Keystone" (Greenleaf, 2005) esce affiancato da un dvd di mezz'ora con la sonorizzazione del filmato *Fatty and Mabel Adrift* (1916).

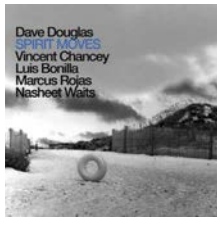
L'anno successivo esce "Moonshine" (Greenleaf, 2008), registrato dal vivo ma post-prodotto, dove il riferimento al cinema di Arbuckle è indiretto: «Abbiamo lavorato molto per trovare il modo di includere DJ Olive e penso che il risultato sia davvero eccitante. Molto è dovuto al nuovo tastierista della band, Adam Benjamin, che su disco suona solo il Fender Rhodes, ma ha degli effetti collegati alla tastiera che gli permettono di creare dei veri e propri disturbi sonori, atmosferici».

Più recentemente è stato pubblicato il triplo cd "Spark Of Being" (Greenleaf, 2010) per musicare il film omonimo di Bill Morrison, un'opera commissionata dalla Stanford Lively Arts e registrata dal vivo al Center for Computer Research in Music and Acoustics presso la Stanford University.

DAVE DOUGLAS KEYSTONE
LIVE IN SWEDEN
GREENLEAF, 2006

DAVE DOUGLAS
LVE AT THE JAZZ STANDARD
GREENLEAF, 2006

DAVE DOUGLAS
MOONSHINE
GREENLEAF, 2007



DAVE DOUGLAS
SPIRIT MOVES
GREENLEAF, 2009

DAVE DOUGLAS
A SINGLE SKY
GREENLEAF, 2009

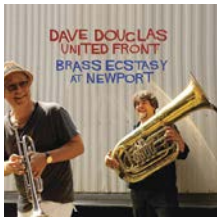
SULLE STRADE DI NEW ORLEANS: LA BRASS ECSTASY

Come naturale evoluzione del quintetto Nomad, ma in radicale contrasto con i Keystone, Dave Douglas porta sugli altari l'ennesimo quintetto acustico facendo, su piccola scala, ciò che Gil Evans ha fatto con la sua orchestra. Douglas organizza una sezione fiati atipica sotto il profilo timbrico (prevedendo la presenza della tromba, del corno francese di Vincent Chancey, del trombone di Luis Bonilla e della tuba di Marcus Rojas) e la mette in dialogo con Nasheet Waits alla batteria. Un'operazione azzardata e curiosa al tempo stesso, radicale, e che esce sul mercato dopo un "silenzio" in studio di registrazione di tre anni. Viene in mente un musicista profondamente stimato da Dave Douglas, il trombettista Lester Bowie, che nell'album "Serious Fun" (DIW, 1989) ha messo insieme una sezione brass con quattro trombe, corno francese, due tromboni, tuba e batteria: a Lester Bowie, Enrico Rava e Fats Navarro, Dave Douglas dedica altrettante composizioni, *Bowie, Rava* e *Fats*.

A metà strada tra il jazz di New Orleans e il pop, tra il soul e la musica folk, Dave Douglas mette insieme composizioni originali con un repertorio interpretato da Otis Redding, Hank Williams e Rufus Wainwright. Il primo disco è "Spirit Moves" (Greenleaf, 2009) seguito dal live "Brass Ecstasy At Newport" (Greenleaf, 2011) e "GPS Volume 1: Rare Metals" (Greenleaf, 2011).

BRASS ECSTASY
Da sinistra: Dave Douglas, Marcus Rojas, Luis Bonilla, Nasheet Waits e Vincent Chancey

DAVE DOUGLAS
SPARK OF BEING
GREENLEAF, 2010



DAVE DOUGLAS
UNITED FRONT: BRASS ECSTASY AT NEWPORT
GREENLEAF, 2011

DAVE DOUGLAS
GPS, V1: RARE METALS
GREENLEAF, 2011

DAVE DOUGLAS
GPS, V2: ORANGE AFTERNOONS
GREENLEAF, 2011

DAVE DOUGLAS
GPS, V3: BAD MANGO
GREENLEAF, 2011

IL CINEMA MUTO DI FATTY ARBUCKLE

Alle origini dei Keystone

I Keystone vedono la luce nel 2005, quando Dave Douglas comincia a riflettere sul suo modo di approcciare il processo creativo: «Ho pensato che stavo lavorando in modo cinematografico e che come compositore ero guidato da un'idea visuale della musica. Ho cominciato a cercare fonti cinematografiche per trarre idee per la composizione. All'inizio volevo usare film contemporanei, film artistici, qualcosa che stesse succedendo adesso, ma, in effetti, era difficile trovare le cose giuste. Avevo quasi perso le speranze quando ho scoperto questi vecchi VHS impolverati nel retro di Kim's Underground, una videoteca nel Greenwich Village, in un angolo pieno di polvere dove c'era scritto "Fatty Arbuckle" (attore e produttore cinematografico che ha avuto un discreto successo negli anni Venti, prima di venire accusato di omicidio, *NdR*). Poi ho visto quei film e all'inizio ero un po' spiazzato, perché hanno spesso musiche che cercano di ricreare lo spirito del tempo ed era una cosa che mi dava fastidio, finché ho cominciato davvero ad apprezzare la poesia e la magia di quei film e a capire che grande attore era Arbuckle. Ho cominciato a prendere diversi tipi di musica e a cercare di accostarli ai film e ho visto che c'erano parecchi tipi di cose che funzionavano. È stato allora che ho iniziato a scrivere quei pezzi per Keystone».

"Be Still" si presenta come un *requiem* dolce e senza dolore, dall'atmosfera serena e senza paura. Il repertorio è fitto di ballate, inni, tra folk e bluegrass, e il titolo è mutuato da una splendida composizione di Jean Sibelius, *Be Still My Soul*

© ROBERTO CIFARELLI

Dave Douglas con la cantante Aoife O'Donovan (sullo sfondo)

BE STILL: IL REQUIEM

Siamo ai giorni d'oggi. Questa volta, a ispirare un album di Dave Douglas c'è un fatto privato, la scomparsa della madre, Emily, deceduta nell'agosto 2011: una donna che poco prima di morire ha chiesto al figlio di suonare la musica per il suo funerale, offrendo la lista delle canzoni a lei più care. Scrivere e registrare musica per Douglas diventa così un'azione necessaria, catartica, una riflessione intorno alla sua vita e ai suoi ricordi. Sarà anche per questo, per dare ancora più forza melodica e lirica alle canzoni da arrangiare, che Dave Douglas porta in studio una cantante, Aoife O'Donovan, fondatrice del gruppo bluegrass Crooked Still: con lei sono convocati Jon Irabagon al tenore, Matt Mitchell al pianoforte, Linda Oh al contrabbasso e Rudy Royston alla batteria.

Nonostante il pretesto del disco sia rappresentato da un fatto doloroso, "Be Still" (Greenleaf, 2012) si presenta come un *requiem* dolce e senza dolore, dall'atmosfera serena e senza paura. Il repertorio è fitto di ballate, inni, tra folk e bluegrass, e il titolo è mutuato da una splendida composizione di Jean Sibelius, *Be Still My Soul*.

DAVE DOUGLAS
BE STILL
GREENLEAF, 2012

06

SIDEMAN

1995-2013

PARALLELAMENTE ALL'INTENSA ATTIVITÀ DA LEADER E ALLA COLLABORAZIONE CON JOHN ZORN E TRE MUSICISTI DELL'AREA MASADA (URI CAINE, MARC RIBOT E GREG COHEN), DAVE DOUGLAS COSTRUISCE UNA PICCOLA MA INTERESSANTE DISCOGRAFIA DA SIDEMAN, TRA FREE JAZZ, VOCAL ENSEMBLE E MODERN JAZZ

DI **LUCIANO VANNI**

FREE POWER

Dave Douglas è sinonimo di trasversalità, libertà espressiva e creatività ed è quindi naturale che sia stato coinvolto nella scena jazzistica di ricerca. Anche su questo versante, il trombettista americano sceglie di collaborare con musicisti di grande personalità come il polistrumentista Anthony Braxton, poeta e intellettuale al tempo stesso, con cui porta a compimento due opere: "Seven Standards 1995" (Knitting Factory Works, 1995) e "Six Standards (Quintet) 1996" (Splasch, 2006). Tre album sono incisi a fianco della pianista visionaria Myra Melford, anche lei dell'aria zorniana, "The Same River, Twice" (Gramavision, 1996), "Above Blue" (Arabesque, 1999) e "Even The Sounds Shine" (Hat Hut, 2003), e due con il trio What We Live guidato dal sassofonista Larry Ochs, in altre parole "Quintet For A Day" (New World, 1998) e "Trumpets" (Black Saint, 2000). Molto interessante è la collaborazione stretta con l'ambiente creativo olandese: nello specifico, con il batterista Han Bennink ("Serpentine", Songlines 1996) e con il pianista Misha Mengelberg ("Four In One, Blue Note 2001).

VOCAL ENSEMBLE

Se si fa eccezione per il recente "Be Still" (Greenleaf, 2012), Dave Douglas non ha mai coinvolto cantanti nelle sue produzioni da leader. Come per contrasto è stato invece invitato non di rado a partecipare a session discografiche proprio da vocalist. Emergono gli album con tre cantanti pop (Sheryl Crow, Suzanne Vega e Sean Lennon), con la potente voce rhythm and blues di Fontella Bass ("No Ways Tired", Nonesuch 1995) e con la pianista e cantante Patricia Barber, "Modern Cool" (Premonition, 1998) e "Verse" (Premonition, 2002): album raffinati ed eleganti che porteranno la Barber a conquistarsi un contratto discografico con la Blue Note.

MODERN MAINSTREAM

Da ricordare, infine, le collaborazioni con quattro giganti del modern jazz. Pagine di straordinaria intensità, come "Point In Time" (Enja, 1995) con il pianista Fred Hersch, "Flights Of Fancy: Trio Fascination Editon Two" (Blue Note, 2001) con il sassofonista Joe Lovano, "Rue de Seine" (Sunnyside, 2006) in duo con il pianista francese Martial Solal e "Lawn Chair Society" (Blue Note, 2007) con il pianista americano Kenny Werner. A queste produzioni si aggiunge l'astratto e a tratti cubista "In The Vernacular: The Music Of John Carter" (Songlines, 1998) con il sassofonista canadese François Houle

DAVE DOUGLAS E JOE LOVANO

ANTHONY BRAXTON

HAN BENNINK

MISHA MENGELBERG

© MONICA LEGGIO

18+

WHAT IS AVAXHOME?

AVAXHOME–

the biggest Internet portal, providing you various content: brand new books, trending movies, fresh magazines, hot games, recent software, latest music releases.

Unlimited satisfaction one low price
Cheap constant access to piping hot media
Protect your downloadings from Big brother
Safer, than torrent-trackers

18 years of seamless operation and our users' satisfaction

All languages
Brand new content
One site

AVXLIVE.ICU

AvaxHome - Your End Place

We have everything for all of your needs. Just open https://avxlive.icu

07

DAVE DOUGLAS

Discografia da leader e da sideman

1986-2012

Second Sight • Flying With The Comet (Sun Jump, 1986)
Vincent Herring • American Experience (Nimbus, 1989)
Orange Then Blue • While You Were Out (GM, 1992)
New and Used • Souvenir (Knitting Factory Works, 1992)
Dave Douglas • Parallel Worlds (Soul Note, 1993)
The Band • Jericho (Rhino, 1993)
Don Byron • Plays The Music Of Mickey Katz (Elektra, 1993)
Dave Douglas • The Tiny Bell Trio (Songlines, 1994)
Mark Dresser • Force Gren (Soul Note, 1994)
The Mosaic Sextet • Today, This Moment (Konnex, 1994)
Masada • Alef (DIW, 1994)
Dave Douglas Tiny Bell Trio • Constellations (Hat Hut, 1995)
Dave Douglas • In Our Lifetime (New World, 1995)
Mark Desser • The Cabinet of Dr. Caligari (Knitting Factory Works, 1995)
New and Used • Consensus (Knitting Factory Works, 1995)
Masada • Beit (DIW, 1995)
Masada • Gimel (DIW, 1995)
Masada • Dalet (DIW, 1995)
Masada • Hei (DIW, 1995)
Masada • Vav (DIW, 1995)
Anthony Braxton • Seven Standards 1995 (Knitting Factory Works, 1995)
Fred Hersch • Point In Time (Enja, 1995)
Fontella Bass • No Ways Tired (Nonesuch, 1995)
Dave Douglas • Five (Soul Note, 1996)
Masada • Zayin (DIW, 1996)
Masada • Het (DIW, 1996)
John Zorn • Bar Kokhba (Tzadik, 1996)
Uri Caine • Toys (Winter & Winter, 1996)
Han Bennink + Dave Douglas • Serpentine (Songlines, 1996)
Myra Melford • The Same River, Twice (Gramavision, 1996)
Sheryl Crow • Sheryl Crow (A&M, 1996)
Suzanne Vega • Nine Objects Of Desire (A&M, 1996)
Dave Douglas Tiny Bell Trio • Live In Europe (Arabesque, 1997)
Dave Douglas • Stargazer (Arabesque, 1997)
Masada • Tet (DIW, 1997)
Masada • Yod (DIW, 1997)
John Zorn • Filmworks III 1990-1995 (Tzadik, 1997)
Marc Ribot • Shoe String Symphonettes (Tzadik, 1997)
Gustav Mahler/Uri Caine • Urlicht/Primal Light (Winter & Winter, 1997)
Masada • Live In Jerusalem 1994 (Tzadik, 1997)
Dave Douglas • Moving Portrait (DIW, 1998)
Dave Douglas • Charms Of The Night Sky (Winter & Winter, 1998)
Dave Douglas • Magic Triangle (Arabesque, 1998)
Masada • Live In Taipei 1995 (Tzadik, 1998)
Greg Cohen • Way Low (DIW, 1998)
What We Live • Quintet For A Day (New World, 1998)
Patricia Barber • Modern Cool (Premonition, 1998)
Sean Lennon • Into The Sun (Capitol, 1998)
François Houle 5 • In The Vernacular: The Music Of John Carter (Songlines, 1998)
Dave Douglas • Convergence (Soul Note, 1999)
Masada • Live In Middleheim 1999 (Tzadik, 1999)
Uri Caine • The Sidewalks Of New York: Tin Pan Alley (Winter & Winter, 1999)
Myra Melford • Above Blue (Arabesque, 1999)
Sean Lennon • Half Horse Half Musician (EMI, 1999)
Dave Douglas • Soul On Soul (RCA, 2000)
Dave Douglas • Leap Of Faith (Arabesque, 2000)
Dave Douglas • A Thousand Evenings (RCA, 2000)
Masada • Live In Sevilla 2000 (Tzadik, 2000)
What We Live • Trumpets (Black Saint, 2000)
Dave Douglas • El Trilogy (BMG, 2001)
Dave Douglas • Witness (RCA, 2001)
Masada • Live At Tonic 2001 (Tzadik, 2001)
John Zorn • The Gift (Tzadik, 2001)
Joe Lovano • Flights Of Fancy: Trio Fascination Editon Two (Blue Note, 2001)
Misha Mengelberg Quartet • Four In One (Blue Note, 2001)
Dave Douglas • The Infinite (RCA, 2002)
Masada • First Live 1993 (Tzadik, 2002)
Patricia Barber • Verse (Premonition, 2002)
Dave Douglas • Freak In (RCA, 2003)
John Zorn • The Unknown Masada (Tzadik, 2003)
Myra Melford Extended Ensemble • Even The Sounds Shine (Hat Hut, 2003)
Dave Douglas • Strange Liberation (RCA, 2004)
Dave Douglas • Bow River Falls (Koch, 2004)
Masada • 50th Birthday Celebration Volume 7 (Tzadik, 2004)
Dave Douglas • Mountain Passages (Greenleaf, 2005)
Dave Douglas • Live At The Bimhuis Set 1 & 2 (Greenleaf, 2005)
Dave Douglas • Keystone (Greenleaf, 2005)
Masada • Sanhedrin 1994-1997 (Tzadik, 2005)
Dave Douglas • Meaning And Mystery (Greenleaf, 2006)
Dave Douglas Keystone • Live In Sweden (Greenleaf, 2006)
Martial Solal/Dave Douglas • Rue de Seine (Sunnyside, 2006)
Anthony Braxton/Mario Pavone Quintet • Six Standards (Quintet) 1996 (Splasch, 2006)
Dave Douglas Quintet • Live At The Jazz Standard (Greenleaf, 2007)
Dave Douglas & Keystone • Moonshine (Greenleaf, 2007)
Kenny Werner • Lawn Chair Society (Blue Note, 2007)
Dave Douglas • Spirit Moves (Greenleaf, 2009)
Dave Douglas • A Single Sky (Greenleaf, 2009)
Masada Quintet featuring Joe Lovano • Stolas: Book Of Angels Volume 12 (Tzadik, 2009)
Dave Douglas & Keystone • Spark Of Being (Greenleaf, 2010)
Dave Douglas United Front • Brass Ecstasy At Newport (Greenleaf, 2011)
Dave Douglas • GPS Volume 1: Rare Metals (Greenleaf, 2011)
Dave Douglas • GPS Volume 2: Orange Afternoons (Greenleaf, 2011)
Dave Douglas • GPS Volume 3: Bad Mango (Greenleaf, 2011)
Dave Douglas Quintet • Be Still (Greenleaf, 2012)

Charles Lloyd

Sono un sognatore

© EMANUELE VERGARI

CHARLES LLOYD HA COMPIUTO SETTANTACINQUE ANNI IL 15 MARZO SCORSO. EPPURE, IL SASSOFONISTA NON È MAI STATO COSÌ ATTIVO E CREATIVO: UN SUO DISCO DI DUETTI CON JASON MORAN, INTITOLATO "HAGAR'S SONG", È APPENA USCITO PER L'ECM, CHE HA ANCHE RIPUBBLICATO CINQUE SUOI DISCHI IN UN BOX INTITOLATO "QUARTETS" PER LA SERIE "OLD & NEW MASTERS". LLOYD CI RACCONTA IL SUO PASSATO, PRESENTE E FUTURO

DI **STUART NICHOLSON**

Il 2013 si sta disegnando come un anno importante, in quell'odissea che è la vita di Charles Lloyd.

Il 15 marzo, il sassofonista ha festeggiato il suo settantacinquesimo compleanno; ma quando gliene si fa menzione, sbuffa e ridacchia: «Ma sono ancora un ragazzino!» (nell'originale: «younger than springtime», citazione di uno standard di Rodgers e Hammerstein, *NdR*). Per celebrarlo, l'ECM ha fatto uscire "Quartets", un box con i suoi primi cinque dischi per l'etichetta, più uno straordinario duetto con il pianista Jason Moran, registrato l'anno scorso e intitolato "Hagar's Song".

Ad aprile, si è imbarcato in una tournée di sei concerti negli Stati Uniti, seguiti da altri sette in Europa. Suonare in pubblico è la cosa che lo entusiasma di più. «Sono un sognatore», spiega. «Non mi trovo bene nel mondo, così com'è organizzato e sistemato, non è fatto per la gente come me. Tutto quel che posso fare, è mettermi a cantare: l'ho fatto per tutta la vita, perché la bellezza della musica mi ha ammaliato fin da bambino. Sono sempre nervoso, prima di un concerto, ma, una volta cominciato, entro in una sorta di trance e la prossima cosa che so è che il concerto è finito e tutti cercano di tirarmi via dal palcoscenico! Non so che cosa sia successo nel frattempo. Mi piace, è per questo che vivo, è come volare: la gioia di volare senza usare carburanti fossili!».

CHARLES LLOYD E JASON MORAN

© JORG KOOPMANN/ECM RECORDS

HAGAR'S SONG • Charles Lloyd è una delle figure più originali del jazz. Al contrario di molti altri grandi, la cui vita è stata una lotta per uguagliare o sorpassare la magia dei propri dischi classici, realizzati da giovani, Lloyd non ha fatto che migliorare: a settantacinque anni, la sua musica si avvicina a raggiungere quella sorta di perfezione che solo i grandi maestri sono in grado di ottenere. Non si ha mai l'impressione che i suoi dischi del passato mettano in ombra il presente (basti pensare a "Forest Flower", il suo disco del 1966 con Keith Jarrett al pianoforte, uno dei primi album jazz a vendere più di un milione di copie). Lo dimostra "Hagar's Song", registrato nell'aprile del 2012 con Jason Moran, suo partner fisso nel New Quartet fin dal 2006 e ultimo di un'illustre serie di pianisti che hanno suonato nei suoi gruppi: nomi come Herbie Hancock, Keith Jarrett, Michel Petrucciani, Bobo Stenson, Brad Mehldau e Geri Allen.

JASON MORAN • Lloyd prende molto sul serio il proprio ruolo di mentore e veterano del jazz, ed è felice del modo in cui Moran è sbocciato all'interno del suo gruppo. «Jason mi sentì suonare per la prima volta con il gruppo Sangam, alla Carnegie Hall», racconta. «Rimase molto impressionato e ci incontrammo nel backstage. Nel 2005, lo confesso, non conoscevo per niente la sua musica. Allora stavo per cominciare una tournée, una lunga tournée europea, e a quel tempo c'era Geri Allen che suonava con me nel quartetto: ma per metà del tour aveva preso un doppio impegno, e questo per me non funzionava, perché quando parto per un lungo giro, come quello, mi ubriaco di musica, le cose si evolvono, crescono, il misticismo dei suoni prende il sopravvento e non volevo che niente interferisse. E proprio allora – guarda un po' – ricevetti una telefonata dal mio batterista, Eric Harland, che mi disse che Jason voleva suonare con me. Beh, avevo sentito che era un giovane musicista in ascesa e pensai: "Ha un suo gruppo?", ed Eric rispose che sì, lo aveva, ma voleva suonare con me. Non dissi niente, perciò Eric aggiunse: "Lui capisce". Perciò colsi l'occasione e il nostro primo concerto fu in Portogallo, forse nel 2006 o 2007, non ricordo di preciso. Jason sbocciò e crebbe. Ha questa capacità di guardare indietro, è impregnato dalla saggezza degli antichi e della tradizione, ma ha anche questi rami che crescono verso il cielo: è il mio territorio. È entrato così ed è stata una bella evoluzione».

DUKE ELLINGTON

ELLINGTON • Lloyd sostiene che la scelta del repertorio per "Hagar's Song" riflette il filo musicale che percorre la sua vita: ogni brano deriva da una catena di associazioni che ha un'eco nella sua biografia.
Per esempio, il fatto di aprire il disco con due composizioni collegate a Duke Ellington: «La mia connessione con Ellington è molto forte. Ho passato del tempo con lui e con Billy Strayhorn nel Sud della Francia, nel 1966, ad Antibes. Erano gli ultimi giorni di vita di Strayhorn, e li ho adorati entrambi. Credo abbiano apprezzato che un giovane come me ammirasse profondamente gli anziani. Ho anche adorato Johnny Hodges ed Harry Carney e tutti gli altri. Hodges e Carney mi portarono a visitare la tomba di Sidney Bechet, che si trova lì vicino. Passavo del tempo con loro, e Duke mi disse che se avessi continuato a mescolare gli ingredienti giusti, un giorno avrei ottenuto qualcosa: per me è stato molto toccante. La prima composizione del disco è *Pretty Girl*, scritta da Strayhorn: credo che Ellington l'abbia chiamata *Star Crossed Lovers* e usata nella sua suite shakespeariana, "Such Sweet Thunder". Ma io l'avevo sentita per la prima volta in un disco di Johnny Hodges intitolato "Creamy", incisa dallo stesso Strayhorn, ed è stata quella a colpirmi. Strayhorn mi commuove sempre, per quella profonda malinconia, per quel bellissimo, ricco senso armonico e melodico che possiede, e per tutte quelle soluzioni inaspettate che trova, che sono così stimolanti. Perciò la canzone era *Pretty Girl*, e ho continuato a pensarci su, perché volevo registrare qualcosa di tenero. Ho sempre pensato, soprattutto negli ultimi anni, che il mondo dovrebbe usare più tenerezza, e quest'idea è confluita in queste ballad. C'è la mia infanzia, ci sono Ellington e Strayhorn: l'abbiamo suonata dopo averci dato solo un'occhiata. È qualcosa di organico, andiamo avanti seguendo l'ispirazione, e stranamente finiamo su *Mood Indigo*. È una cosa che ha preso una propria vita, credo che da qualche parte trapeli una certa luce del Sud».

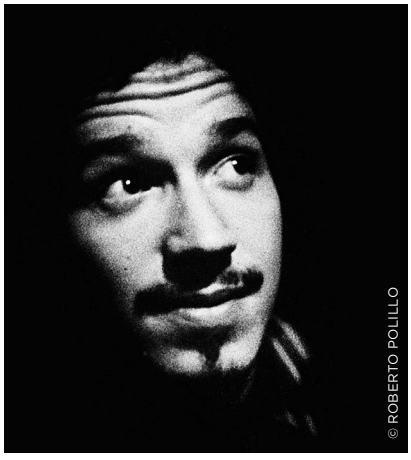
Dall'alto: Harry Carney, Johnny Hodges e Billy Strayhorn

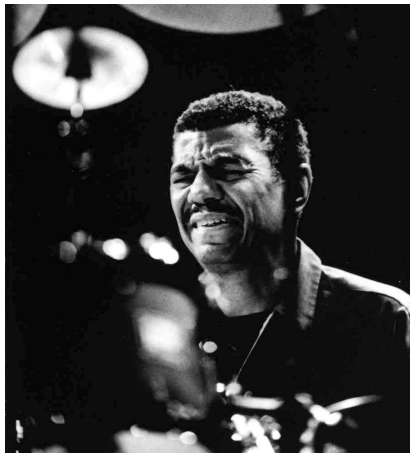
«Hagar era la mia bis-bisnonna: la sua è una storia intricata e complicata, che mi ha commosso fin nel profondo, la storia di tanti venduti e comprati come schiavi» Charles Lloyd

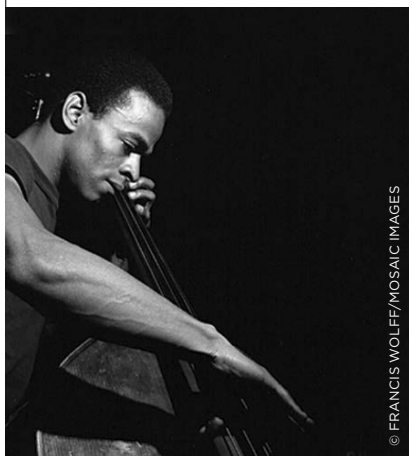
I BRANI PRENDONO VITA • Il pezzo forte del disco è quello che gli dà il titolo: un brano diviso in cinque parti, dove Lloyd si alterna fra tenore, contralto e flauto. «Hagar era la mia bis-bisnonna: la sua è una storia intricata e complicata, che mi ha commosso fin nel profondo, la storia di tanti venduti e comprati come schiavi». Lloyd suona il contralto anche in *Pictogram*. «È stato il mio primo strumento, e mi piace cantarci. Avevo questo brano originale, che ho esplorato con Jason, poi siamo saltati su *You've Changed*, che è il mio pezzo preferito di Lady Day, e poi c'è *All About Ronnie* di Chris Connor. Ricordo quella canzone fin dalla fanciullezza, mi ha sempre ossessionato. Succede qualcosa, con questi brani: hanno una loro vita nella tua immaginazione. Abbiamo visitato *All About Ronnie*, ma Jason non poteva conoscerlo».

OLD & NEW MASTERS • Come a sottolineare l'importanza della sua collaborazione con l'ECM, per la quale ha prodotto il miglior *corpus* di lavori della sua carriera, nel contesto delle celebrazioni per il suo compleanno è uscita anche una retrospettiva per la serie "Old & New Masters", che comprende i primi cinque album realizzati per l'etichetta: "Fish Out Of Water" (1989), "Notes From Big Sur" (1991), "The Call" (1993), "All My Relations" (1994) e "Canto" (1997). Tutti includono il celebre pianista svedese Bobo Stenson; al contrabbasso ci sono o Palle Danielsson o Anders Jormin, mentre i batteristi sono Jon Christensen ("Fish Out Of Water"), Ralph Petersen ("Notes From Big Sur") e Billy Hart ("The Call", "All My Relations" e "Canto"). Cinque dischi che segnarono una svolta nella carriera di Lloyd.
Com'è ormai parte del folklore jazzistico, il suo rivoluzionario quartetto degli anni Sessanta, con Keith Jarrett al pianoforte, Cecil McBee al contrabbasso e Jack DeJohnette alla batteria (sotto la scaltrita direzione di George Avakian), si guadagnò i titoli di testa quando divenne il primo gruppo jazz americano a suonare nell'URSS, invitati dal popolo sovietico, invece che attraverso la sponsorizzazione del governo, e anche il primo a suonare nel leggendario Fillmore Auditorium di San Francisco. Ma, mentre il disco "Forest Flower" superava il milione di copie vendute, Lloyd lasciava esterrefatto il mondo del jazz, abbandonando le esibizioni proprio quando era riconosciuto come la superstar jazz del futuro.

Da sinistra: Keith Jarrett, Jack DeJohnette e Cecil McBee


© ROBERTO POLILLO




© FRANCIS WOLFF/MOSAIC IMAGES

© EMANUELE VERGARI

CHARLES LLOYD

SAGGEZZA • Impreparato alla fama e alla fortuna che gli erano cadute improvvisamente addosso, aveva sperimentato le droghe. Quindi, voltate le spalle alle une e alle altre, condusse una vita ritirata nel rustico idillio di Big Sur, in California, cercando sé stesso, praticando la sobrietà e perseguendo la spiritualità orientale. Durante questo periodo, non lo si ascoltò in contesti jazz, ma apparve in dischi dei Doors, dei Byrds, dei Grateful Dead, dei musicisti indiani Aashish e Pranesh Khan, e dei Beach Boys. Nel frattempo Miles Davis, che aveva frequentato regolarmente i concerti di Lloyd, e altre figure del jazz, presero ispirazione dal modo in cui il quartetto abbracciava la cultura popolare, adottando i timbri del rock e innescando l'era del jazz-rock dei primi anni Settanta.
Curiosamente, il cammino scelto da Lloyd lo avrebbe alla fine riportato al jazz, ma a riemergere sarebbe stato un uomo più saggio e più completo, che era una cosa sola con la propria arte. «Come si fa a spiegarlo?», riflette. «Si potrebbe dire che la gioventù è sprecata per i giovani, oppure si potrebbe dire che la differenza tra un uomo intelligente e un uomo saggio è che l'uomo intelligente impara dai propri errori, mentre l'uomo saggio impara dagli errori degli altri. Da giovane, ero un idealista, e lo sono ancora, e ho rotto con l'industria musicale. Vivevo a Big Sur, in isolamento, i miei vicino erano a un miglio e mezzo di distanza, da entrambe le parti. Vivevo in maniera semplice, bevevo limonata. Vivevo in questo bellissimo ambiente, che però è anche aspro, un terreno montagnoso, da capre, ma ho imparato a vivere in mezzo alla natura, sono cose che succedono».

«Penso ancora che quel primo disco per l'ECM, "Fish Out Of Water", sia qualcosa di speciale. Per quasi un decennio, ero vissuto in silenzio nei boschi, con poco movimento intorno, quindi portai nello studio di registrazione quel silenzio» Charles Lloyd

PETRUCCIANI • Nel 1981, Lloyd si convinse finalmente a rompere il suo decennale silenzio nel mondo del jazz e a organizzare un ritorno sulle scene, poiché un eccezionale pianista francese di diciotto anni, Michel Petrucciani, riuscì ad arrivare a Big Sur con un'unica ambizione: suonare ed esibirsi come membro del Charles Lloyd Quartet. Lloyd si sentì spinto a fare qualcosa per presentare questo dotatissimo artista al mondo.
«Petrucciani arrivò come un fulmine a ciel sereno, mi fece uscire dal paradiso, e per qualche anno lo portai in giro per il mondo, per aiutarlo a prendere contatto con gli anziani, che avevano sempre aiutato anche me. Mentre suonavamo a Roma, conobbi Bobo Stenson, dopo un concerto. Vidi lo sguardo nei suoi occhi, mentre ci ascoltava suonare; era il quartetto con Petrucciani, Palle Danielsson e Son Ship. Andai dietro le quinte, lo guardai e dissi: «Non preoccuparti, *man*, un giorno suoneremo insieme!». E lui disse: «Ahhhh!». Poi, nel 1986, fui sul punto di morire e, quando tornai, dissi a mia moglie Dorothy (che è anche la sua manager, *NdR*) di cercare Bobo. Lo invitai, anche questa volta senza conoscere la sua musica, ma sulla base dell'intuizione. Mi guardavo nell'anima e vedevo che lì c'era lui».

SIAMO CERCATORI • «La cosa più importante di Bobo è che è un poeta, è molto sensibile ed è un grande, un grandissimo musicista. Misi su questo gruppo con lui. Poi, ascoltando la radio, dissi a un amico: «Senti come suona Tony Williams, questo sì che è suonare la batteria!». Poi il brano finì e dissero: «Questo era Jon Christensen alla batteria»: e io che pensavo di saperne qualcosa! Ero sconvolto! Perciò invitai Jon e lui salì a bordo con me, e penso ancora che quel primo disco per l'ECM, "Fish Out Of Water", sia qualcosa di speciale. Per quasi un decennio, ero vissuto in silenzio nei boschi, con poco movimento intorno, quindi portai nello studio di registrazione quel silenzio e cominciai a tirar fuori da quei ragazzi le cose che avevano dentro».
«Quando andai per la prima volta in Svezia, nel 1965 o 1966, con il quartetto con Keith Jarrett, Jack DeJohnette e Cecil McBee, suonammo per settimane in un posto chiamato The Golden Circle e quei ragazzi ci venivano a sentire: erano adolescenti, Bobo e Palle e tutti gli altri. È come se laggiù avessimo piantato un seme dentro di loro. Ovviamente, loro avevano le loro canzoni popolari del Nord, quelle dei pastori di renne e così via, ma quando ci incontrammo avevano assorbito le cose che suonavo io e ci trovammo sulla stessa lunghezza d'onda. Poi salì a bordo Billy Hart, ma devo dire che ancor oggi adoro Jon Christensen, lo trovo straordinario. Facemmo questi dischi, avevamo un sacco di silenzio e di elisir. Cercavamo le zone più alte, quell'intensità che arrivava perché eravamo dei cercatori, cercatori di suoni. Con Bobo, la cosa essenziale era che suonavamo in modo diverso, ma eravamo davvero complementari. Se ripensi ai miei gruppi, e ormai ho abbastanza storia per farlo, ci si ritrova sempre sulla stessa lunghezza d'onda, ci si aiuta l'un l'altro. Amo questo camminare sul filo di lana: ogni sera andiamo lì fuori e quando torni non sei più una persona normale, c'è un prezzo da pagare, e il prezzo è che devi camminare soltanto sulle tue gambe, sei ubriaco di musica. Sera dopo sera, eravamo sempre nella zona più alta».

Dall'alto: Palle Danielsson, Bobo Stenson e Jon Christensen

©FEDERICO ZAVAGNIN

MICHEL PETRUCCIANI

«Sto ancora cercando di ottenere un grande suono, perché quando penso a tutti i maestri che sono venuti prima di me, il bambino che è dentro di me vede ancora delle zone in me dove presento dei limiti. Continuo a lavorarci sopra» Charles Lloyd

MARIA FARANTOURI • "Fish Out Of Water", il primo dei cinque dischi realizzati da Lloyd con Bobo Stenson fra il 1989 e il 1996, è ora ristampato nel box "Quartets" per la serie "Old & New Masters": si tratta di un capolavoro, che aprì un periodo di intensa creatività. Manfred Eicher ha paragonato il disco ai dipinti di Giacometti, dichiarando: «Credo che questo sia l'essenza raffinata di ciò che la musica dovrebbe essere».

Al momento Lloyd collabora con Maria Farantouri, una cantante greca di eccezionale originalità, che ha incontrato nel 1992. «Entrai in questa stanza, in un maestoso palazzo e me ne andai in giro: c'era un sacco di persone, ma nessuna di loro spiccava, tranne Maria. Chiesi a un musicista greco, che era mio fan: "Chi è quella donna laggiù?". E lui: "Suono con lei, è Maria Farantouri". Allora chiesi: "Che cosa sta succedendo con lei?", e lui: "Che vuoi dire?". "Sta succedendo qualcosa fra me e le sue vibrazioni", risposi. E lui: "Oh, sì: è davvero straordinaria". La sera dopo lei fece un concerto all'università e mi lasciò strabiliato: sai, fu come essere colpito da un fulmine».

©BARBARA RIGON

CONTINUO A LAVORARE • La grande empatia di Loyd con Maria Farantouri si può cogliere in "Athens Concert", un doppio cd pubblicato l'anno scorso. La cantante ha preso parte ai suoi concerti statunitensi ed europei, tra marzo e aprile: l'esperienza di lavorare con un maestro del jazz è stata per lei un momento entusiasmante della sua carriera. «Per me», afferma, «lavorare con Charles è un piacere estetico, un'esperienza unica, perché il jazz si fonde con la tradizione musicale greca e la trasforma in un suono completamente nuovo». Lloyd manifesta lo stesso entusiasmo circa i loro risultati: «Quando sono in tour con Maria, credimi, è qualcosa di fuori dal comune. Fa incontrare l'antico con il moderno, e le piace molto quel che faccio».

Ma, se gli si chiede quali sono i suoi progetti per quest'anno di celebrazioni, Lloyd, l'uomo che possiede uno dei più rapinosi suoni di sassofono nel jazz di oggi, risponde con la sua tipica modestia: «Sto ancora cercando di ottenere un grande suono, perché quando penso a tutti i maestri che sono venuti prima di me, il bambino che è dentro di me vede ancora delle zone in me dove presento dei limiti. Continuo a lavorarci sopra»

JAZZIT likes it

CHARLES LLOYD/JASON MORAN

HAGAR'S SONG
ECM, 2013 (JAZZIT SHOP)

Charles Lloyd (ten, alto, fl b, fl alto); Jason Moran (pf, tambourine)

Tra Lloyd e il più giovane Moran c'è una profonda affinità espressiva, merito di un sodalizio artistico che si è manifestato a partire da "Rabo de Nube" (ECM, 2007), ovvero da quando il pianista è entrato stabilmente nel nuovo quartetto del sassofonista. Con "Hagar's Song", per la prima volta, Lloyd e Moran si confrontano in duo, costruendo una scaletta che sintetizza un secolo di popular music del Novecento. Ecco *Rosetta* di Earl Hines, *Mood Indigo* di Duke Ellington (con Jason Maran che si esprime nello stile pianistico stride), *Bess, You Is My Woman Now* di George Gershwin fino alle cover di spartiti assimilabili alla musica rock, *I Shall Be Released* di Bob Dylan (e qui l'arrangiamento echeggia quello dei The Band e Lloyd si abbandona a una lirica spiritual) a *God Only Knows* di Brian Wilson, ispirata e di travolgente bellezza. Il suono di Charles Lloyd è sempre più sottile e speziato e il suo fraseggio rilassato si esalta in ballad nostalgiche come *You've Changed* dove si manifesta in tutta evidenza il suo romanticismo elegante, spirituale e sublime. L'album prende il titolo dalla lunga suite (circa trenta minuti), suddivisa in cinque sezioni, che mette i due protagonisti nella condizione di confrontarsi con altre soluzioni timbriche (flauto, flauto basso, tamburello e piano preparato) e sembra di tornare al Charles Lloyd di fine anni Sessanta, quello dal temperamento più hippie e mistico. Non c'è spazio per esercizi di stile ma il dialogo è sempre ispirato e intenso. (LV)

Pretty Girl / Mood Indigo / Bess, You Is My Woman Now / All About Ronnie / Pictogram / You've Changed / Hagar Suite: I. Journey Up River, II. Dreams Of White Bluff, III. Alone, IV. Bolivar Blues, V. Hagar's Lullaby / Rosetta / I Shall Be Realeased / God Only Knows

CHARLES LLOYD 6 DISCHI IMMANCABILI

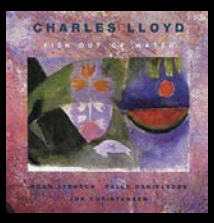
DI **SERGIO PASQUANDREA**

CHARLES LLOYD
FOREST FLOWER
ATLANTIC, 1966

Il disco che trasformò il quartetto di Charles Lloyd, Keith Jarrett, Cecil McBee e Jack DeJohnette in un fenomeno mediatico. Registrato al festival di Monterey nel 1966 (Lloyd aveva ventotto anni, Jarrett appena ventuno) ha il suo pezzo forte nella title-track, divisa in due parti per complessivi diciassette minuti. Una rivoluzionaria fusione di jazz, ritmiche rock (*Sorcery*, a firma di Jarrett) e lunghe vamp psichedeliche. L'edizione in cd comprende anche un concerto newyorkese di due anni dopo.

CHARLES LLOYD QUARTET
A NIGHT IN COPENHAGEN
BLUE NOTE, 1983

È un peccato che i due dischi registrati da Charles Lloyd con Michel Petrucciani (l'altro è "Montreux 1982", Elektra/Musician 1982) non siano mai stati ristampati in cd. Qui li accompagnano Palle Danielsson al contrabbasso e il semisconosciuto Woody Theus alla batteria, con Bobby McFerrin come ospite. Lloyd è ancora in piena forma, nonostante l'assenza dalle scene protrattasi per buona parte degli anni Settanta. Il programma comprende sette suoi originali, in cui suona il tenore, il flauto e l'oboe cinese.



CHARLES LLOYD
FISH OUT OF WATER
ECM, 1989

Il vero rientro di Lloyd sulle scene coincise con l'inizio della sua relazione con l'ECM e con il pianista Bobo Stenson. Questo è il loro primo disco insieme, pieno da una parte di echi coltraniani, dall'altra del senso di placido ed elegiaco lirismo che caratterizza le produzioni ECM, uniti a quella fascinazione per l'esotico che è una delle cifre distintive del sassofonista. Il fraseggio caldo e avvolgente del sax di Lloyd trova il suo perfetto contraltare nel pianoforte distillato e nordico di Stenson.

CHARLES LLOYD
THE WATER IS WIDE
ECM, 2000

La formazione è una vera e propria all-star: Brad Mehldau al pianoforte, John Abercrombie alla chitarra, Larry Grenadier al contrabbasso e Billy Higgins alla batteria. Si tratta, peraltro, di uno degli ultimi lavori registrati da Higgins, prima della sua prematura morte l'anno seguente (altro materiale proveniente dalle stesse sedute di registrazione è pubblicato in "Hyperion With Higgins", ECM 2001). Un disco che testimonia il periodo di grazia vissuto da Lloyd nella sua splendida vecchiaia.

CHARLES LLOYD
LIFT EVERY VOICE
ECM, 2002

Disco inciso subito dopo gli attentati alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001, in cui Lloyd convogliò i propri sentimenti relativi a quei tragici fatti. Restano John Abercrombie e Larry Grenadier (sostituito, in alcune tracce, da Marc Johnson), ma cambiano i ruoli alla batteria e al pianoforte, rispettivamente Billy Hart e Geri Allen. Il programma spazia da temi originali a vecchi spiritual (*Amazing Grace*), fino a una toccante resa di *Lift Every Voice And Sing*, vero e proprio inno nazionale degli afroamericani.

CHARLES LLOYD QUARTET
RABO DE NUBE
ECM, 2008

L'arrivo del pianista Jason Moran segna ancora una nuova fase creativa per Lloyd. Questo è il suo primo disco dal vivo per l'etichetta di Manfred Eicher, registrato durante un concerto a Basilea e uscito in coincidenza del suo settantesimo compleanno. Gli altri membri della band sono il contrabbassista Reuben Rogers e il batterista Eric Harland, tutti più giovani di Lloyd di almeno una quarantina d'anni, ma in perfetta sintonia con lui. Repertorio che spazia dall'energia alla più essenziale concentrazione lirica.

The Auanders

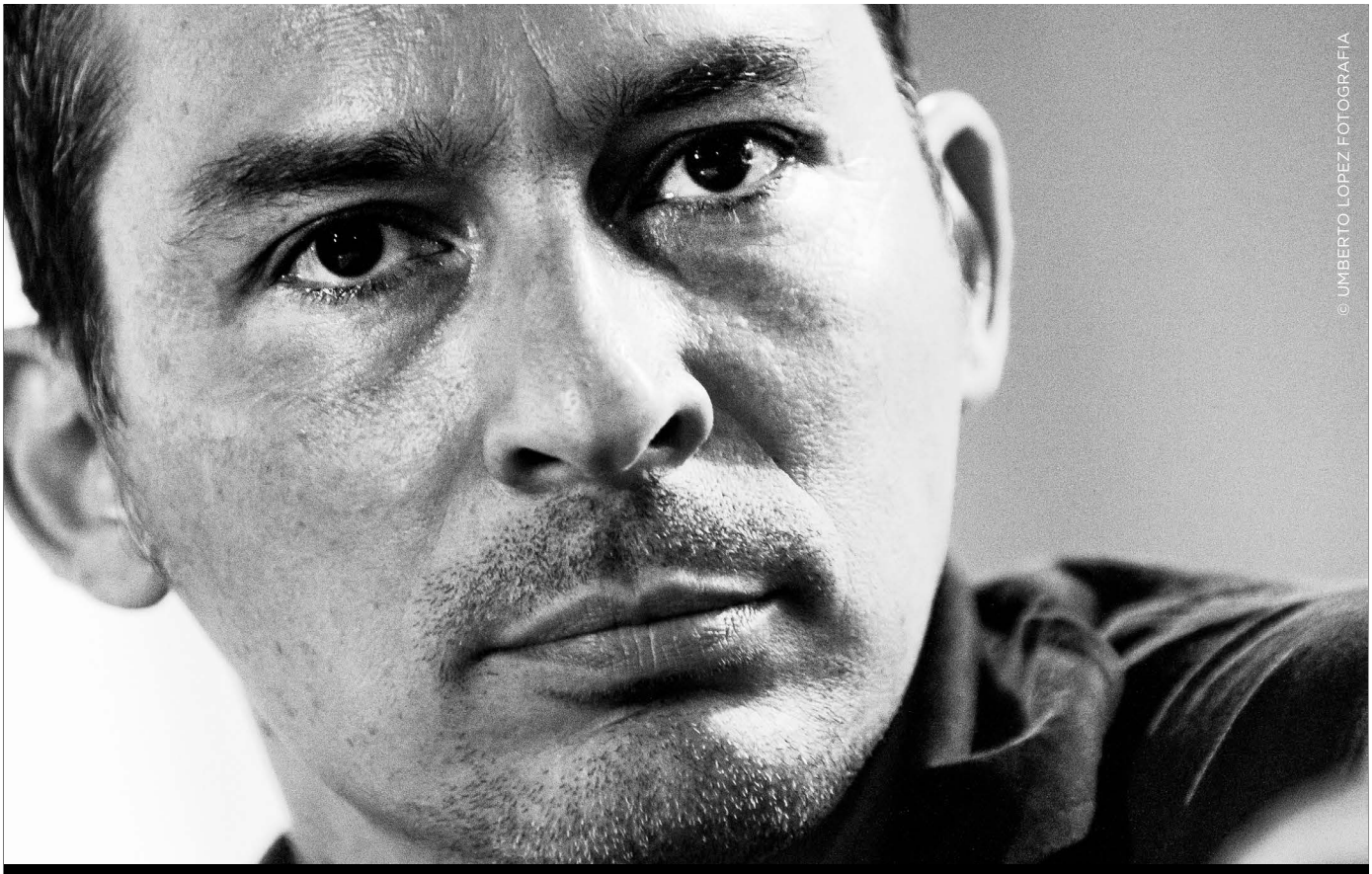
Il suono dell'inaspettato

CD STORY DEDICATA ALLA AUAND DI MARCO VALENTE. IL DISCO CONTIENE UN'ESIBIZIONE DEGLI AUANDERS, NONETTO CHE RIUNISCE ALCUNI DEI PIÙ BEI NOMI LEGATI ALL'ETICHETTA PUGLIESE, COLTI DAL VIVO A PISA NEL 2012. NE APPROFITTIAMO PER TRACCIARE UNA STORIA DELLA AUAND E PER RACCONTARE LA GENESI DI QUESTO GRUPPO, CHE NE È IL PORTABANDIERA

DI **SERGIO PASQUANDREA**

Si ha un bel parlare di multinazionali del disco, di massificazione, di globalizzazione. In fondo, la verità è che i grandi progetti nascono ancora dalla creatività e dalla passione dei singoli, che spesso operano direttamente sul territorio. È il caso della Auand Records: nata del 2001 a Bisceglie, in provincia di Bari, da un'idea di Marco Valente, e diventata oggi una delle più belle realtà del jazz italiano, capace di attrarre anche nomi della scena creativa europea e americana. Un percorso in ascesa, celebrato nel 2011 da cinque giorni di concerti a New York, per i quali è stato creato un ensemble *ad hoc*. Il nonetto Auanders, contenuto nel nostro cd, è l'evoluzione diretta di quel progetto.

© ROBERTO CIFARELLI



MARCO VALENTE

ATTENTI!

"Auand", in dialetto barese, sta per "prendi, agguanta": da cui il logo, una mano verde su sfondo nero. Ma l'espressione significa anche, più in generale, "sta' attento". È su questa polisemia che gioca Marco Valente, per esprimere la filosofia che sta alla base dell'etichetta: cogliere al volo i nuovi talenti e portarli all'attenzione del grande pubblico.

Valente veniva dall'esperienza di Italian Jazz Musicians (www.ijm.it), un portale che dal 1997 aveva raccolto un grande database di informazioni e contatti sui jazzisti di casa nostra. Il portale è ancora attivo ed è diventato un vero e proprio consorzio di produttori e discografici. Dalla sua costola è nato anche Jazzos (www.jazzos.com), tuttora uno dei principali siti dove acquistare jazz italiano.

Nell'ottobre del 2001 esce la prima produzione Auand. Il disco si intitola "X-Ray" ed è l'esordio discografico di un trombonista ventiseienne, che si è già fatto notare nel gruppo di Enrico Rava: è Gianluca Petrella. Che per l'etichetta pugliese pubblicherà anche "Radio 3 Sessions" (2005), in quartetto con Sean Bergin, Antonio Borghini e Hamid Drake, e "Big Guns" (2008), in trio con Bobby Previte e Antonello Salis, oltre a comparire come sideman in "Pan Atlantic" (2009), uscito a nome di Previte.

CATALOGO

Altrettanto fortunato il secondo titolo: nel marzo 2003 esce "Virus", firmato da Francesco Bearzatti, in trio con Emmanuel Bex all'organo e Aldo Romano alla batteria. Non è l'esordio del sassofonista friulano (che ha già alle spalle un disco, "Suspended Steps", Caligola 1998) ma è il lavoro che contribuisce a lanciarlo sulla scena nazionale. Anche lui continuerà il rapporto con la Auand, pubblicando "Hope" (2004), dove alla formazione si aggiunge Rava, e "Stolen Days" (2006) con i Sax Pistols, un originale progetto in cui il suo sassofono, grazie all'elettronica, si trasforma in strumento elettrificato per rileggere brani ispirati al rock.

Nel giro di qualche anno, la Auand si afferma per le produzioni sempre originali e stimolanti, che vedono protagonisti i migliori nomi della scena creativa italiana: Antonello Salis, Paolo Angeli, Roberto Cecchetto, Gaetano Partipilo, Andrea Ayassott, Francesco Bigoni, Cristiano Calcagnile, Furio Di Castri, Tito Mangialajo Rantzer, Achille Succi. Ai quali si aggiungono nomi di assoluto prestigio internazionale: Cuong Vu, Bill Frisell, Tim Berne, Bobby Previte, Ohad Talmor, Steve Swallow, Wolfgang Puschnig, Hamid Drake, David Binney, Jim Black. Nel 2011 nasce la "Piano Series", destinata a documentare giovani talenti pugliesi come Kekko Fornarelli, Eugenio Macchia e Mirko Signorile.

«Ricevo molto materiale di ottima qualità ma raramente ascolto qualcosa di realmente particolare, che mi faccia venire voglia di documentarlo. Quando accade, diventa un oggetto nero/verde con una manina» Marco Valente

LA LENTEZZA

Ovviamente, la chiave del successo della Auand sta nella cura di ogni aspetto produttivo: dalla scelta dei progetti, con accostamenti sempre inaspettati e suoni di volta in volta differenti, a quella della grafica, che all'inizio si caratterizzava per le rigorose copertine in bianco e nero, ma a partire dal 2011 ha cambiato linea, aprendosi a colori violenti e a immagini spesso giocosamente creative.

Ma forse c'è un altro segreto, più sottile: la lentezza. In dodici anni di attività, il catalogo Auand ha raggiunto appena il numero 34, con una media di due o tre produzioni all'anno. Insomma: pochi dischi ma buoni. «Ascolto molto, sia dal vivo sia demo», ha commentato lo stesso Valente in un'intervista. «La scelta è difficilmente spiegabile a parole. Ricevo molto materiale di ottima qualità ma raramente ascolto qualcosa di realmente particolare, che mi faccia venire voglia di documentarlo. Quando accade, diventa un oggetto nero/verde con una manina». Non a caso, l'agenzia di booking e management che cura l'attività dei suoi artisti si chiama Auand Family: quasi a sottolineare che non si tratta solo di business, ma anche (e soprattutto) di passione.

GLOCAL

Una delle caratteristiche fondanti della Auand è sempre stata l'attenzione per i giovani: tuttora, molte delle sue produzioni vedono protagonisti musicisti emergenti (o quasi), che non di rado hanno realizzato per l'etichetta di Valente le loro opere d'esordio. Molti di essi attingono al fertile bacino della scena pugliese, che fin dagli anni Novanta si è dimostrata una delle più creative del nostro paese; ma la scelta è varia, per provenienze geografiche, generazioni e stili. Il produttore ci mette, di suo, l'intuito negli accostamenti, spesso inaspettati e quasi sempre riuscitissimi: basti pensare al duo tra la chitarra preparata di Paolo Angeli e il pianoforte di Antonello Salis ("Ma.Ri", 2004), alla presenza di Rava in "Hope" di Bearzatti (2004), all'accoppiamento Cuong Vu/Bill Frisell ("It's Mostly Residual", 2006), o al trio di Petrella e Salis con Bobby Previte nel già citato "Big Guns" (2008), fino ad arrivare al progetto "Bartokosmos" (2009) di Stefano Battaglia e i 3quietmen, dedicato alla rilettura di brani dal "Mikrokosmos" di Béla Bartók.

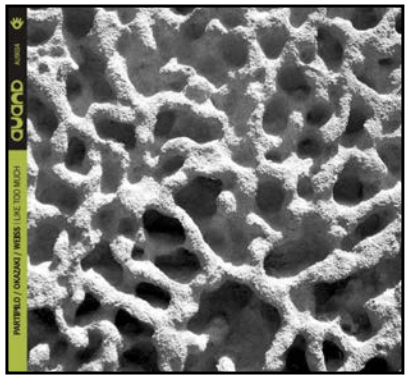
Il tutto in un'ottica rigorosamente "glocal", che unisce l'attenzione al territorio con l'apertura internazionale.

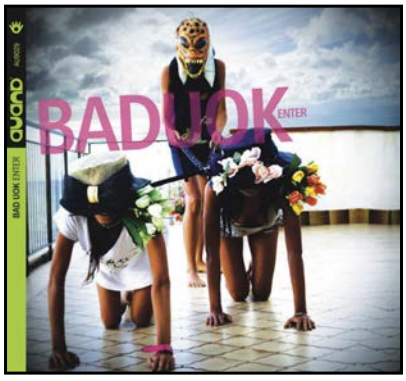
THE AUANDERS

Auand goes to New York

Nel 2011, Marco Valente ha voluto festeggiare i dieci anni della sua etichetta concedendosi una trasferta oltreoceano. Per cinque giorni, dall'1 al 5 novembre, la Auand ha organizzato un proprio festival, che si è aperto allo storico Smalls, nel Greenwich Village, per poi spostarsi in diversi locali di Manhattan e Brooklyn. Il pubblico americano ha potuto così ascoltare gli artisti più rappresentativi dell'etichetta. Si sono esibiti i Sax Pistols di Bearzatti, i Neko di Francesco Diodati, i Newsreel di Ohad Talmor, Gabrio Baldacci, Gaetano Partipilo, Walter Beltrami, Francesco Bigoni, Danilo Gallo, Francesco Ponticelli, Giancarlo Tossani, Ermanno Baron. Una sferzata di giovane energia italiana, arricchita da ospiti come Bobby Previte, Tim Berne, Miles Okazaki, Shane Endsley, Jim Black. La festa è culminata con un progetto speciale, intitolato A10A10: dieci musicisti sul palco, per celebrare dieci anni di musica. Dai semi di questa iniziativa è nato il progetto The Auanders, che ha assunto la forma di un nonetto.

«Non sono un produttore despota, di quelli che si fanno sentire in fase di produzione e che riescono a volte persino a snaturare un artista [...]. Mi piace essere in studio (quando posso) per assistere al momento creativo e supportare, in tutti i modi, i ragazzi ma non interferisco nelle scelte se non mi viene espressamente richiesto» Marco Valente





AUAND RECORDS
Gli Auanders sono accomunati dall'aver inciso in qualcuno dei dischi Auand. In senso orario, dall'alto: "Purple Bra", "Need Something Strong", "I Like Too Much", "Enter" e "Intollerant"

THE AUANDERS

Il gruppo è una *small big band*, comprendente la tromba di Francesco Lento, quattro sassofoni (Gaetano Partipilo, Francesco Bearzatti, Francesco Bigoni e Beppe Scardino), il trombone di Federico Pierantoni e una ritmica composta da Francesco Diodati alla chitarra, Francesco Ponticelli al contrabbasso e basso elettrico ed Ermanno Baron alla batteria. Tutti i brani sono originali, firmati e arrangiati dai musicisti dell'orchestra.

Il *trait d'union*, ovviamente, è quello di aver inciso in qualcuno dei dischi Auand, ma poi i vari artisti hanno molteplici relazioni gli uni con gli altri. Diodati, ad esempio, oltre a essere uno dei più interessanti giovani chitarristi emersi ultimamente in Italia, è il leader del gruppo Neko, insieme a Bigoni, Ponticelli e Baron: nel 2010 hanno pubblicato il loro esordio, intitolato "Purple Bra", e nel 2012 hanno replicato con "Need Something Strong". Di Bearzatti si è già detto. Partipilo, sicuramente uno dei musicisti più interessanti partoriti dalla fertile scena pugliese, ha all'attivo per la Auand "I Like Too Much" (2008), insieme a Miles Okazaki e Dan Weiss. Scardino fa parte dei Mr. Rencore, che nel 2011 ha inciso con Tim Berne "Intollerant", mentre Pierantoni compare in una delle più recenti produzioni Auand, "Enter", uscito a gennaio di quest'anno a nome del gruppo Bad Uok.

ENERGIA, RISCHIO, CONVINZIONE, SORPRESA

Ci si potrebbe chiedere se esista uno "stile Auand" e se questo gruppo lo rifletta. Lo ha spiegato lo stesso Marco Valente: «Non sono un produttore despota, di quelli che si fanno sentire in fase di produzione e che riescono a volte persino a snaturare un artista [...]. Mi piace essere in studio (quando posso) per assistere al momento creativo e supportare, in tutti i modi, i ragazzi ma non interferisco nelle scelte se non mi viene espressamente richiesto. Ciò non vuol dire che mi accontenti o che pubblichi qualunque cosa. Alla base di ogni progetto c'è una scelta mai casuale. La scelta di sposare una filosofia di base, un approccio musicale di un certo taglio, mai accomodato su percorsi già scritti»

Introduzione all'ascolto

DI **F. DIODATI, G. PARTIPILO, B. SCARDINO, F. PONTICELLI, F. PIERANTONI, F. BIGONI, F. BEARZATTI**

01 Loop Bed

È un brano presente nel mio ultimo disco con i Neko, "Need Something Strong". Mi sono divertito a utilizzare il suono legnoso dei clarinetti, per dare una sfumatura diversa a quella che è una sorta di ballad rock. Il tema iniziale è un giro armonico che ruota intorno a Mi maggiore armonico, il secondo tema passa a Mi minore e la terza parte tematica sfocia in una sezione improvvisata, un "loop" in 12/4. L'ultimo tema riprende la melodia iniziale ma ha cambi armonici diversi, diventa tutto maggiore! (F. Diodati)

02 Congo

È un brano che s'ispira agli antichi balli tribali centroafricani. Il brano, modale e incentrato principalmente su un solo accordo, è costituito da due parti ben distinte e contrapposte: una ritmica (batteria, basso e chitarra) e una melodico-armonica (il resto della band) che suona il tema in una sorta di canone a più voci. I fiati si avvicendano nella stesura del tema fino a lanciare i solisti, veri e propri perni di tutta la composizione, che "danzano" in una sorta di trance e riconducono al tema finale. (G. Partipilo)

03 A Quarries Lamp

Il titolo è un anagramma di "Pasquale Mirra", grande vibrafonista e soprattutto amico, al quale dedico il brano. Una delle frasi che ne compongono la parte iniziale è certamente "mirriana", ma non è questo il punto. La composizione è una celebrazione degli splendidi pomeriggi passati insieme a studiare; o meglio, a giocare con tutti gli ingredienti del ritmo e degli intervalli. Cercavamo il limite ed era una gara in cui spesso scoppiavamo a ridere, quando il tutto diventava quasi impossibile. Un po' come in questo brano. (B. Scardino)

04 Trumpet Garden/Erba

È l'arrangiamento di un brano di Andrea Ayassot. Ci ho messo le mani più volte, e si è fuso a un altro brano che stavo scrivendo, che poi ho chiamato *Trumpet Garden*: un dialogo tra armonia e melodia su orbite diverse, una "poliritmia" di lunghissimo respiro. Originariamente il pezzo di Ayassot aveva un suono magico che sembrava venire fuori da un bosco. Con gli Auanders dovevamo suonarlo a New York nel 2011 e mi è venuto fuori un arrangiamento dalle linee un po' più squadrate. (F. Ponticelli)

05 Circle

Il brano inizia solamente con la chitarra che prende un riff in 5/4 quasi rock. Ho intitolato questo brano *Circle* perché ha un tema che gira ripetutamente a canone tra tutti gli strumenti, iniziando dal clarinetto e dal sax contralto e a completare l'organico contrappuntisticamente con trombone, sax baritono, sax tenore e tromba, fino a sfociare nell'assolo dell'alto sassofonista Gaetano Partipilo che con interplay verrà seguito da interventi da parte degli altri strumenti. (F. Pierantoni)

06 Joy Plant

Trovandomi a scrivere per tali (e tanti) grandi musicisti, ho cercato un pretesto per dare un contributo coerente a un progetto collettivo dagli esiti, per propria natura, eterogenei: l'ho trovato nell'arrangiamento di alcuni brani di Francesco Diodati, che per varie ragioni sono poco battuti dal nostro quartetto, Neko. Ho stravolto il carattere di *Joy Plant* e aggiunto varie parti tematiche per rendere la composizione più aggressiva, cercando di conservare il carattere un po' folle della versione originale. (F. Bigoni)

07 Leica Lenses

Avevo in mente alcuni suoni tipici degli arrangiamenti di Gil Evans, il flauto, i timbri morbidi e le voci strette. In quel periodo mi era capitato anche di ascoltare dal vivo il gruppo Fellowship di Brian Blade e avevo notato che si serviva di sezioni composte di poche battute per sviluppare il discorso sulla tensione e sulla dinamica. Il titolo del brano è dedicato a una fotografia molto significativa che in quelle settimane avevo visto sul settimanale *Left*. (F. Ponticelli)

08 Virus

È la prima composizione che ho scritto per l'etichetta Auand. Dal momento che dovevamo andare a New York per eseguirla con un gruppo di all-star, la formazione dgli Auanders per l'appunto, ho cercato di "americanizzarla", pensando al nonetto come a una classica big band. Le sezioni degli assolo, in particolare, sono aperte ma rispetto alla versione originale variano di tonalità e possono così essere ripetute senza annoiare l'ascoltatore. (F. Bearzatti)

09 Hit

Anche questa traccia, più che un arrangiamento, è una riscrittura: del brano originale di Francesco Diodati (una ballad per sassofono tenore e chitarra acustica contenuta nel nostro primo disco, "Purple Bra", e mai eseguita prima dal vivo) è rimasto solo il tema. Mi sono divertito a scrivere una canzone pop della quale ho mantenuto alcuni stilemi ma evitandone completamente la prassi compositiva: la coda del pezzo, ad esempio, ne è un indizio. (F. Bigoni)

The Auanders
Live In Pisa

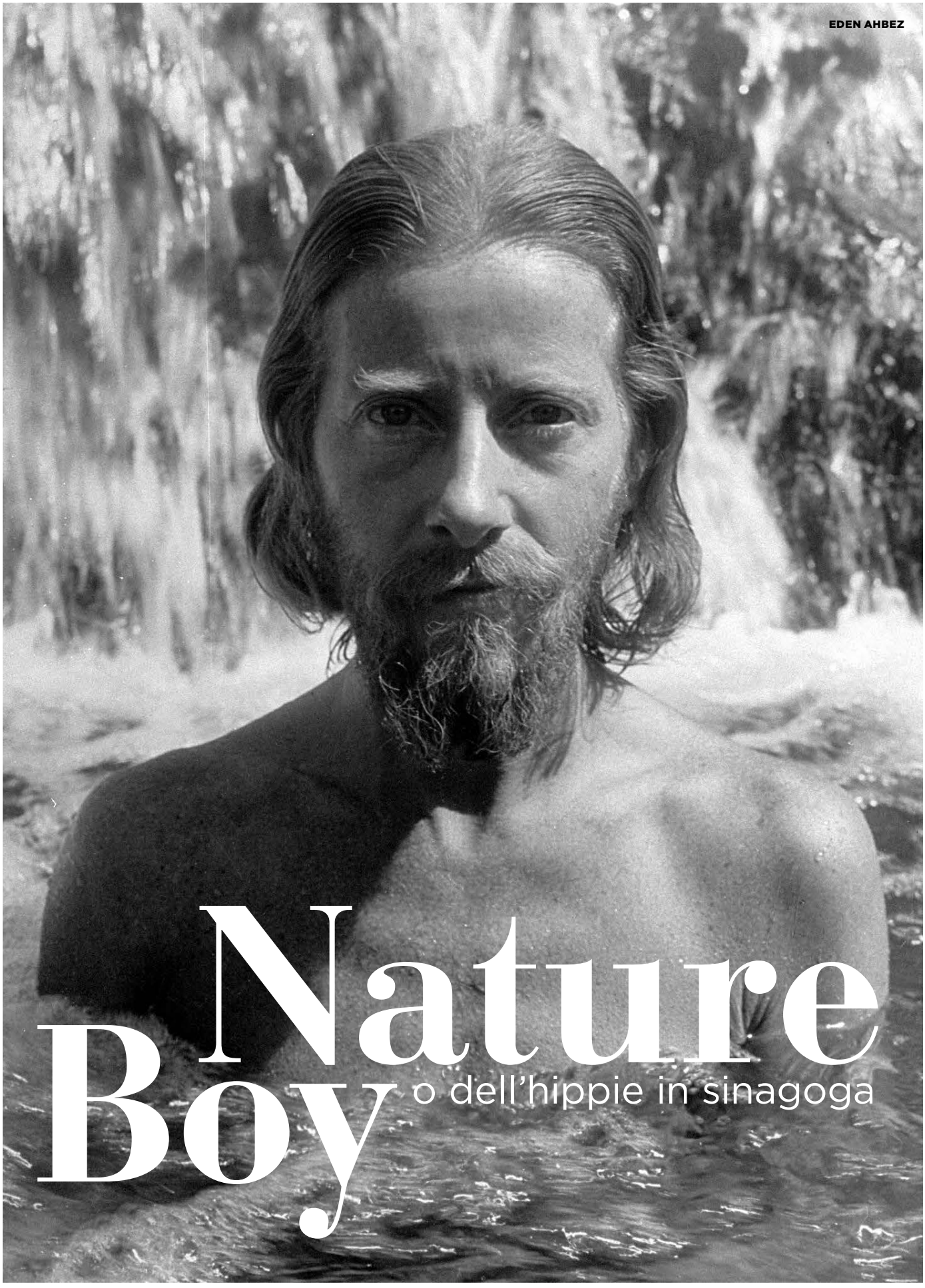
TRACKLIST & LINEUP

01. LOOP BED **(F. Diodati, arrangiamento F. Diodati)**
02. CONGO **(G. Partipilo, arrangiamento G. Partipilo)**
03. A QUARRIES LAMP **(B. Scardino, arrangiamento B. Scardino)**
04. TRUMPET GARDEN/ERBA **(F. Ponticelli/A. Ayassot, arrangiamento F. Ponticelli)**
05. CIRCLE **(F. Pierantoni, arrangiamento F. Pierantoni)**
06. JOY PLANT **(F. Diodati, arrangiamento F. Bigoni)**
07. LEICA LENSES **(F. Ponticelli, arrangiamento F. Ponticelli)**
08. VIRUS **(F. Bearzatti, arrangiamento F. Bearzatti)**
09. HIT **(F. Diodati, arrangiamento F. Bigoni)**

Pisa, Teatro Sant'Andrea, 4 ottobre 2012
(Internet Festival 2012)

FRANCESCO LENTO • **tromba**
GAETANO PARTIPILO • **sax contralto, flauto #7**
FRANCESCO BEARZATTI • **sax tenore, clarinetto #1, 3, 5**
FRANCESCO BIGONI • **sax tenore, clarinetto #4, 7**
BEPPE SCARDINO • **sax baritono, clarinetto basso #1, 7**
FEDERICO PIERANTONI • **trombone**
FRANCESCO DIODATI • **chitarra**
FRANCESCO PONTICELLI • **basso elettrico, contrabbasso #2**
ERMANNO BARON • **batteria**

EDEN AHBEZ



Nature Boy

o dell'hippie in sinagoga

PETER STACKPOLE//TIME LIFE PICTURES/GETTY IMAGES

IN QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON LA RUBRICA STORIE DI STANDARD, RIPERCORRIAMO LA GENESI DELLA COMPOSIZIONE "NATURE BOY" A FIRMA DI EDEN AHBEZ E PUBBLICATA NEL 1947. UN LUNGO VIAGGIO DAGLI AFFASCINANTI RISVOLTI SOCIO-CULTURALI

DI **LUCA BRAGALINI**

Parigi, 1900. Toulouse-Lautrec si sporge da un lucernario del Moulin Rouge e inizia a cantare di un giovane vagabondo. E proprio sulle parole del testo che restituiscono il pellegrinare senza meta del personaggio, «Very far very far over land and sea», anche la camera ha l'urgenza di percorrere eguale strada. Incomincia allora una vertiginosa carrellata sopra il cielo parigino e poi tra i bassifondi della città della Senna, che entra infine dalla finestra di un *bohémien*. Lì troviamo un uomo: è dilaniato dal dolore; non sappiamo perché. Con fatica egli si mette alla macchina da scrivere. Intanto la canzone procede inesorabile e l'ultimo verso di quella dolente romanza, «The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return», è sincronicamente dattiloscritto dal nostro tribolato protagonista. E così ha inizio il suo racconto. E così ha inizio quello sfavillante *pastiche* ultra pop che è il musical *Moulin Rouge* (2001). La canzone d'apertura intonata da Toulouse-Lautrec (John Leguizamo) è *Nature Boy*. La song avrà anche l'onere di chiudere la pellicola e addirittura il verso finale, quello scritto a macchina da uno strepitoso Ewan McGregor, riecheggerà più volte nel film. Insomma, per far girare a dovere il suo rutilante carosello, il postmoderno regista australiano Baz Lurhman, ha scelto come perno una vecchia canzone che, in quel 2001, aveva già abbondantemente superato il mezzo secolo.

Tra l'altro nella soundtrack-recording sarà David Bowie a interpretarla: la sua melodrammatica lettura è una delle più intense in ambito pop; essa svetta alta assieme a quella di James Brown (1964), che si distingue per i sensuali glissati e i falsetti drammatici, e a quella di Caetano Veloso (2004) in cui le strazianti chitarre distorte contrastano con la voce suadente della star brasiliana. Ma andiamo per ordine e riavvolgiamo la pellicola al 1947.

NAT KING COLE

Nat King Cole ha appena terminato di esibirsi all'Orpheum Theatre di Los Angeles. Il crooner è raggiunto in camerino da uno sconosciuto songwriter, tale Eden Ahbez, che gli consegna il manoscritto di una sua canzone. Il contatto con Cole era stato probabilmente favorito da un amico comune, un autore di canzoni noto nell'ambiente col nome d'arte di Cowboy Jack Patton. Egli conosceva Cole in quanto l'enterteiner afroamericano aveva recitato in uno strambo western-musical della Columbia ("Swing In The Saddle", 1944) che ospitava una sua song intitolata *Cowboy's Polka*. Cole decide allora, anche su consiglio dell'etichetta Capitol, di testare la composizione di Ahbez suonandola dal viv o. Il pubblico mostra un tale apprezzamento che il 22 agosto 1947 egli la incide accompagnato dall'orchestra di Frank DeVol. È una versione meravigliosa: la voce di velluto di Nat King Cole non era mai stata così seducente. Pubblicato nel 1948, il disco raggiunge lo zenit delle classifiche: nella hit parade di *Billboard Nature Boy* finisce al primo posto, e li sarebbe rimasta per tutta l'estate del 1948.

Un folgorante successo che in quello stesso 1948 chiamerà a raccolta alcune delle voci più importanti d'America: Sarah Vaughan, Frank Sinatra e Dick Haymes (che la interpreteranno a cappella accompagnati da un coro) e Peggy Lee. La versione di una ventiquattrenne Vaughan è di rara bellezza. Non mancheranno letture strumentali come quella del violista Svend Asmussen (1948) e di Django Reinhardt e Stéphane Grappelli (1949); la prima è registrata a Stoccolma e la seconda a Roma: *Nature Boy* ha pochi mesi di vita e già è internazionale. Alla sua esportazione aveva certamente contribuito anche il film del 1948 *The Boy with Green Hair* ("Il ragazzo dai capelli verdi)", prima regia di Joseph Losey, la cui colonna sonora aveva quale *main theme* la versione di *Nature Boy* di Nat King Cole.

MILES DAVIS

Gli anni Cinquanta vedranno alcuni considerevoli registrazioni come quella di Herbie Mann (1956) attraversata da una sofferente polifonia a due voci di tromba e flauto, o quella della cantante Ernestine Anderson (1959); ma la vetta del decennio, e una delle letture più fulgide della storia del jazz, sarà la plumbea versione del 1955 a nome di Miles Davis: una visione spettrale, restituita da una armonizzazione dissonate e da una dolorante contro melodia cromatica discendente affidata al trombone; al di sopra vi è il tema dove tromba e vibrafono ingaggiano un sinistro abbraccio.
Nello stesso tempo affioreranno le prime interpretazioni che renderanno omaggio all'uomo che aveva posto *Nature Boy* nell'Olimpio dei classici: quella di Sammy Davis Jr. (1958), che enfatizza a guisa di sberleffo alcuni tratti del cantato di Cole, ad esempio il vibrato finale, è gustosissima! Anni dopo l'enterteiner, quasi a chiedere venia per quella parodia, avrebbe dedicato un intero album a Nat King Cole.
Tributi a Cole attraverso *Nature Boy* li ritroveremo dall'ambito soul di Marvin Gaye ("Tribute To Nat King Cole", 1965), al jazz moderno di Mark Murphy ("Mark Murphy Sings The Nat King Cole Songbook, Vol. 2", 1983) passando attraverso il mainstream della figlia Natalie Cole ("Unforgettable: With Love", 1991) sino ai Tv on the Radio che campioneranno il disco del 1948 gettandolo in una selva di suoni elettronici (Autori vari, "Nat King Cole. Re-Generations", 2009).
Gli anni Sessanta e Settanta produrranno diverse versioni di alto pregio. Le interpretazioni di Stan Getz (1960), di Ike Quebec (1961) in duo con il contrabbasso di Milt Hilton, di Ella Fitzgerald con Joe Pass (1976) e di Art Pepper (1979) sono le più toccanti. Spiazzante il resoconto di Sun Ra (1977) dove radi spazi di atonalità si alternano a fitti momenti materici in cui armonia e metro si dissolvono. Di vertiginoso pathos è la versione di John Coltrane (1965): l'interpretazione cardine del decennio. All'esplorazione timbrica il sassofonista affianca sia le sue ossessioni scalari legate al metodo di Slonimsky, il Thesaurus of Scales and Melodic Patterns, sia le sue ricerche armoniche legate alle modulazioni per terze maggiori (ritorna, infatti, un'idea ripetutamente trasposta in Do maggiore, Lab maggiore e Mi maggiore); il tutto su di un metro di 10/4 memore degli studi di Coltrane sulla musica indiana.
Gli anni Ottanta, e soprattutto Novanta, vezzeggeranno *Nature Boy* come non mai. Tra le registrazioni più significative abbiamo quella del Modern Jazz Quartet (1985) che prevede, dopo una solenne introduzione rivolta a Bach, una peregrinazione per vibrafono solo di Milt Jackson (così come egli era solito fare sin dalla metà degli anni Settanta). Umbratili e assai suggestive le interpretazioni dei pianisti Richard Beirach e Andy LaVerne (1992) e di Jacky Terrasson (1997). Piene di fuoco quella di Nnenna Freelon (1996) su un trascinante ritmo latin e quella della cantante e pianista azera Aziza Mustafa Zadeh (1996) dove lo scat si fonde al canto mugam.

Nature Boy fu l'unico francobollo di valore dell'intera collezione di Eden Ahbez; la sua prima canzone rimarrà l'unica di peso nell'arco della sua intera carriera

Dall'alto: Gianni Basso, Mauro Grossi e Roberto Cipelli

Un capitolo a parte lo meritano i jazzisti italiani. Il nostro paese ha reso omaggio a *Nature Boy* con una particolare dedizione, soprattutto dagli anni Ottanta. Hanno attraversato la song di Eden Abehz: Guido Manusardi (1983), Gianni Basso (1986), Giorgio Gaslini (1992), l'ESP Trio di Roberto Cipelli (1999), Enrico Rava (1999 e 2003), Stefano Bollani (2003), Petra Magoni e Ferruccio Spinetti (2004). Tutte letture di interesse, in particolare quelle di classe di Basso e di Cipelli e quella assai singolare della cantante Petra Magoni accompagnata dal solo contrabbasso. Ed è proprio dall'Italia che viene la più amorevole celebrazione di *Nature Boy* dell'intera storia del jazz. La penna del compositore Mauro Grossi ha tratteggiato sedici schizzi tutti dedicati alla song e al suo autore. Il suo polittico è intitolato "Eden" (Abeat, 2012). Siamo dinanzi a una serie di audaci trasformazioni del tema di Ahbez e di composizioni originali basate su scampoli di *Nature Boy*. Tra i momenti più ispirati *Garcon naturel* (valse musette su moto perpetuo), *Il naturalista* (dove il tema diventa un contrappunto alla song omaggiata) e la versione di *Nature Boy* per quartetto classico con flauto, violino, viola e violoncello. Secondo Grossi questo progetto ha la sua lontana scaturigine nella Livorno dei primi anni Sessanta, quando la madre del compositore era solita intonare la melodia. Questa tuttavia non avrebbe cantato i versi scritti da Ahbez ma l'adattamento italiano di Alberto Curci (in arte Devilli) intitolato *Ricordati, ragazzo*. Natalino Otto, infatti, aveva inciso questo «valzer lento», come riportano gli spartiti nostrani d'epoca, nel 1950. *Ricordati, ragazzo* avrà una certa fama sino alla fine degli anni Sessanta, anche in virtù della registrazione di Teddy Reno. *Nature Boy* aveva insomma fatto il giro del mondo: tra gli adattamenti più bizzarri, perlomeno dalla nostra angolatura, annoveriamo quello finnico inciso da Olavi Virta, sorta di Claudio Villa nordico.

❄❄❄

Eppure *Nature Boy* fu l'unico francobollo di valore dell'intera collezione di Eden Ahbez; la sua prima canzone rimarrà l'unica di peso nell'arco della sua intera carriera.

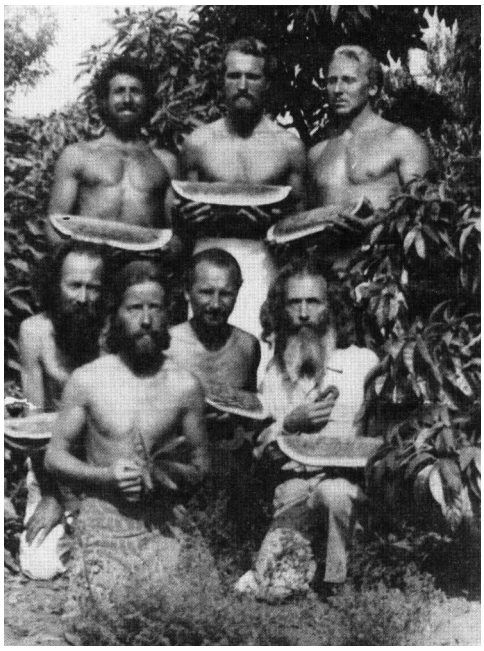
Ovviamente la fama della song aveva investito immediatamente il suo autore che, trovandosi sulle copertine di *Life*, *Time*, *Newsweek* (e in televisione), si scoprì con molte strade aperte. Egli ne imboccherà alcune principali, scrivendo per Nat King Cole, Doris Day, Franky Laine, Hoagy Carmichael, Herb Jeffries e Sam Cooke ma nessuna song avrebbe avuto l'impatto di *Nature Boy*, eccetto quella scritta per il *soul man* Sam Cooke (*Lonely Island*, 1957) che entrò in classifica. Le strade secondarie saranno ancora più fallimentari, rivelandosi vicoli ciechi: nessuna gloria per aver prestato la propria penna a Eartha Kitt, Marti Barris o John Bean. Nel 1960 Ahbez registrerà un LP a proprio nome ("Eden's Island") molto incline alla moda della musica exotica: sarà un insuccesso. Dalla metà degli anni Sessanta, Ahbez si ritirerà dallo show business sino alla sua dipartita avvenuta nel 1992 (all'età di ottantaquattro anni).

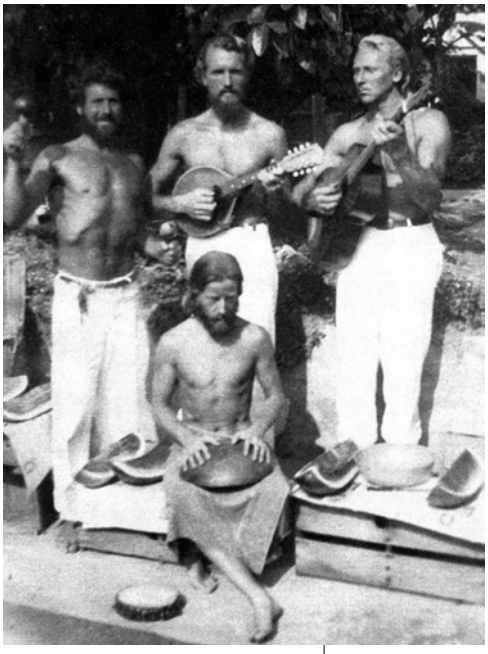
Questo manipolo di song, dei più svariati generi (dal jazz alla chanson francese, dal rock and roll al country, dal pop al mambo, dall'exotica al soul) e dal livello artistico assai eterogeneo, hanno dei tratti in comune con la gemma *Nature Boy*:

EDEN AHBEZ

ritornano, infatti, sia alcuni elementi musicali (ma su questo porremo l'accento in seguito) sia certune tematiche cardine del testo. La concezione mistica che anela a un incondizionato amore cosmico, i rimandi a una natura incontaminata quasi da credo panteistico, affiorano, ad esempio, in *Land Of Love* (1949), nell'LP "The Singing Prophet"(1954) realizzato con il cantante ellingtoniano Herb Jeffries, e in quasi tutte le registrazione del disco "Eden's Island" (1960). Ed è proprio tra quelle righe, e in particolare nei versi di *Nature Boy*, che è racchiusa la storia di Eden Ahbez e della filosofia che egli aveva adottato come propria; una dottrina dalle radici oltremodo espanse. Esse avevano, infatti, attraversato l'oceano diramandosi dall'Europa alla California. Salpiamo quindi per il Vecchio Mondo, tarando la macchina del tempo sull'ultimo decennio dell'Ottocento: destinazione Germania.

Con la Lebensreform avviata intorno al 1896 si propone un alternativo stile di vita centrato su un nuovo rapporto con la natura. È proposto il vegetarianismo, il nudismo, l'uso di medicine naturali, un regolare programma di fitness

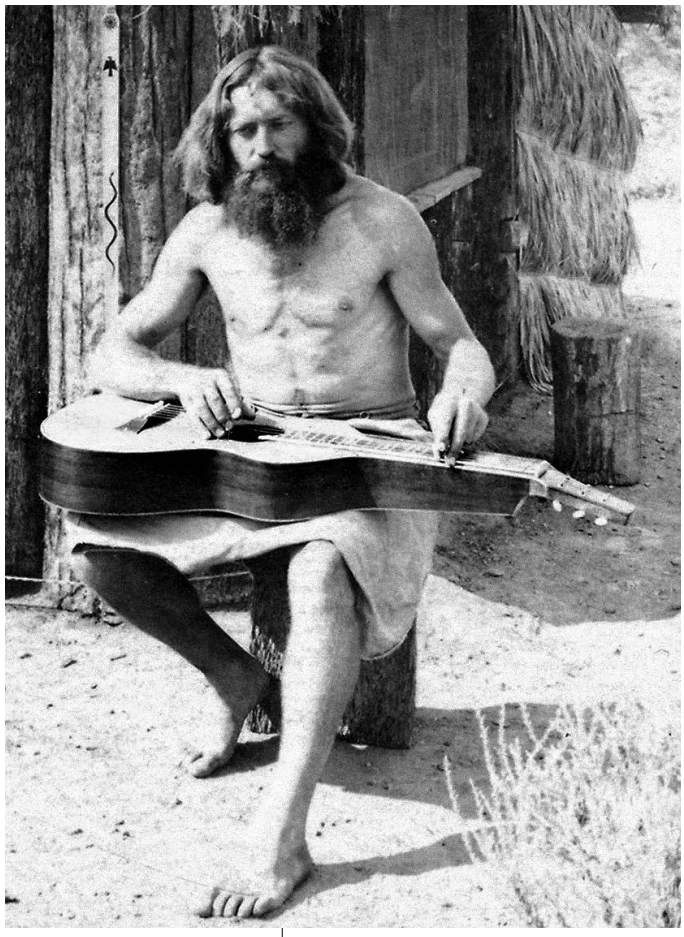




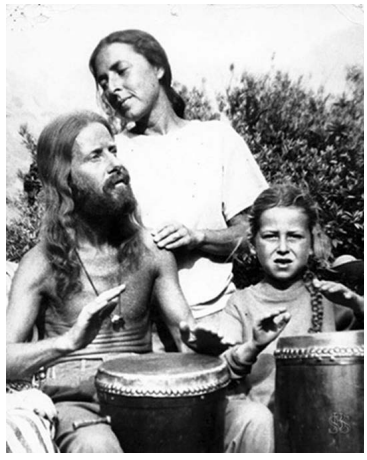
Tra le montagne della Sassonia il dottor Adolf Just propone un terapeutico ritorno alla natura; i dettami del suo metodo sono affidati al libro *Ritorno alla natura* (1896) che sarà un immediato bestseller. Just sarà seguito da artisti quali il poeta Gusto Graser, lo scrittore Richard Ungewitter e il pittore Hugo Höppener (noto come Fidus) che, assieme ad altri fedeli, daranno l'avvio intorno al 1896 alla *Lebensreform*. Con essa si propone un alternativo stile di vita centrato su un nuovo rapporto con la natura. È proposto il vegetarianismo, il nudismo, l'uso di medicine naturali, un regolare programma di fitness. Le idee di Just giungeranno sino in India e influenzeranno la filosofia di Gandhi; in patria aiuteranno Herman Hesse a vincere l'alcolismo e a scrivere capolavori.

Intanto anche nella vicina Svizzera si leva un'altra onda naturista, la sede è Ascona: la capitale di questa controcultura europea per i successivi lustri. La cittadina del Lago Maggiore è un'oasi di pace; in Germania, al contrario, preoccupanti movimenti politici gettano ombre sulla nazione. Particolarmente angustiati sono i pacifici figli della *Lebensreform* che nei primi anni del Novecento si risolvono a emigrare. La meta ideale per coloro che avevano così a cuore il culto del sole è la California. Ad accoglierli nel Nuovo Mondo troveranno il compatriota Benedict Lust. Impegnato a distribuire le pubblicazioni di Adolf Just, egli sarebbe diventato il padre della naturopatia in America. Malgrado diciannove arresti e i continui sgambetti da parte delle associazioni mediche, Lust assurgerà a guru e la sua rivista *Nature's Path* diverrà, per quella radicale controcultura (germanico)-americana, la Bibbia.

Nel 1914, a dare mano forte a Lust, giungerà in California anche il professor Arnold Ehret con le sue influenti pubblicazioni legate a diete vegetariane. Tra i seguaci di Lust vi è il sassone Bill Pester, che già abitava le colline di Palm Springs dal 1906. Vivendo di sola frutta, con la barba lunga, la fluente chioma e un esiguo drappo come vestito, egli affascinerà con il suo *way of life* sia i vicini indiani Cahuilla sia i giovani californiani. Molti di questi giovanotti fulminati sulla via di Damasco da Pester & Co. si ritroveranno in un locale di Los Angeles chiamato Eutropheon. Era una *cafeteria* per naturisti gestita dai coniugi Richter che presto sarebbe diventata un vero tempio per coloro che si erano votati (immigrati o nativi americani) ai valori della *Lebensreform*. Il proprietario teneva delle conferenze che sera dopo sera avrebbero raccolto singolari personaggi che rispondevano ai nomi di Gypsy Jean, Maximilian Sikinger, Bob Wallace, Emile Zimmerman, Gypsy Boots, Buddy Rose, Fred Bushnoff, Conrad



e George McGrew. Quest'ultimo frequentava il club nella triplice veste di adepto, lavapiatti e pianista e assieme ai suoi compagni darà vita a un gruppo denominato Nature Boys. Di questa bizzarra accolita ci avrebbe narrato anche Kerouac nel suo *On the Road*. Lo scrittore ricorda, infatti, di aver visto nell'estate del 1947, vicino a Los Angeles, «an occasional Nature Boy saint in beard and sandals».
Intanto il pianista part-time George McGrew aveva cambiato il proprio nome in Eden Ahbez e in tal nuova, purificata foggia, aveva scritto una canzone che di quella filosofia germanico-californiana era la sintesi. I rimandi alla natura, a una vita libera senza fissa dimora (uno dei cardini della *Lebensreform*), alla povertà materiale, al desiderio di un amore che è espressione di un cosmo in armonia, sono espressioni di quella fede. *Leit-motiv* che, come abbiamo già puntualizzato, faranno capolino in molte altre song di Ahbez. E ciò che l'autore di *Nature Boy* non riuscì a esprimere nei pochi versi della sua song, lo comunicherà con il suo stile di vita (pare che per un periodo abbia vissuto sotto la lettera "l" dell'insegna Hollywood) e con il suo look da Gesù Cristo della West Coast. Quando sarà invitato a partecipare a uno show televisivo, egli farà il suo ingresso in bicicletta, come un mistico indiano si accovaccerà a terra raccontando alle telecamere di *Nature Boy* come di una sinfonia della Natura in cui l'amore è il tema principale.
La canzone *Nature Boy* (e per estensione la fratellanza dedicataria di quel titolo) sembrerebbe quindi un segno anticipatore, di ben due decenni, del movimento hippie. Gordon Kennedy, nel suo saggio *Children of the Sun; A Pictorial Anthology From Germany To California, 1883-1949* dimostra, infatti, come alcuni Nature Boys sarebbero diventati vere e proprie icone per i giovani hippie degli anni Sessanta. L'amico di Ahbez, Gypsy Boots, con solo qualche disco alle spalle, si sarebbe trovato sui grandi palchi del Monterey Pop Festival e del Newport Pop Festival assieme ai Grateful Dead, ai Jefferson Airplane e a Jimi Hendrix; in quello stesso decennio fu ospite al Steve Allen Show una ventina di volte entrando nelle case di venticinque milioni di telespettatori.
Anche Eden Ahbez e la sua canzone-manifesto sarebbero stati vezzeggiati da quella controcultura; e così, mentre i figli dei fiori adotteranno quale simbolo della pace un segno grafico presente in un quadro del pittore *Lebensform* Fidus (*Herbst*, 1934), gli psichedelici Gandalf e i lisergici Great Society incideranno, nel 1966 e nel 1967, le loro acide versioni di *Nature Boy*.
Ma se il testo della canzone indagata acquista tridimensionalità, se contestualizzato tra Germania e California, la musica svela la propria natura se inserita nello scenario delle lande dell'Europa Orientale e della Madre Russia.



WAY OF LIFE
I seguaci della controcultura naturista vivevano di sola frutta, portavano la barba lunga, una fluente chioma e un esiguo drappo come vestito

COLE PORTER (1891-1964)
Il compositore americano confessò all'ebreo Richard Rodgers che per sfondare nello show business fosse necessario scrivere delle «jewish tunes»

Questo perché il vero nome di Eden Ahbez non era George McGrew; quel cognome così scozzese occultava l'identità di George Alexander Aberle. L'ebreo George Alexander Aberle. Benché cresciuto con una famiglia adottiva del Kansas, egli non avrebbe mai dimenticato il proprio *background* così gravido di storia e addirittura negli anni Trenta, a New York, lo avrebbe rinfocolato prestandosi al teatro Yiddish della Second Avenue.

Diversi tratti di *Nature Boy* ci rimandano alla tradizione ebraica, a cominciare dal modo minore che avvolge tutta la composizione. La tonalità minore è assai rara nella popular music americana. Che il lettore non si faccia trarre in inganno da *Summertime* (che è un'aria operistica) o da *Autumn Leaves* (che è una melodia ungherese) o da alcune canzoni provenienti dal mondo del cinema (come *You Don't Know What Love Is)*. Esse costituiscono una sparuta minoranza del Great American Songbook che al contrario si compone di song scritte per Broadway (o per cantanti di successo) che hanno il compito di celebrare l'*happy ending*, ossia di terminare nel luminoso modo maggiore. Ai chorus degli standard è concesso principiare in minore (come in molte song di Cole Porter), addirittura fortemente indugiare su quel modo (come in *My Funny Valentine*), ma alla fine dovranno chiudersi nell'affermativa tonalità relativa.

Non deve essere stata una passeggiata per i grandi songwriter degradare il modo minore da eroe del film ad attore non protagonista. Perché quasi tutti i maestri della song americana erano, come Aberle, ebrei provenienti dalla Russia (e dall'Europa dell'Est) e come tali erano portatori di una cultura musicale fondata sul quel modo minore. In esso, non solo s'inscrive il 90% della tradizione ebraica dell'Europa Orientale (secondo l'autorevole stima del musicologo Abraham Zevi Idelsohn) ma anche sentimenti di gioia e tripudio che la musica classica (e di conseguenza la pop music del Nuovo Mondo) aveva confinato alla tonalità maggiore. Insomma per l'ebreo Aberle la sua nota canzone non era cupa e mesta ma, proprio perché in minore, ottimistica e serena come il messaggio del testo. In *Nature Boy*, inoltre, il modo minore utilizzato è quello armonico con la sua orientale seconda eccedente. Tale intervallo, negletto da Haydn, Mozart e Beethoven, è centrale in molte scale ebraiche. Lo stesso Ahbez lo avrebbe più volte adottato nelle proprie song: esso è cruciale nella più *jewish* delle sue creazioni, *Ahbe Casabe* (scritta per Marti Barris nel 1958), la quale sarà definita dalla rivista *Billboard* «a song with a gypsy flavor». Non è un caso che molte interpretazioni di *Nature Boy* abbiano enfatizzato questo preciso carattere ebraico. Sinagogali seconde eccedenti riecheggiano nelle incisioni di Svend Asmussen (1958), Stan Getz (1960), Terry Gibbs (1962), Sun Ra (1977) sino a Jacky Terrasson (1997).

D'altra parte questo intervallo è stato spesso utilizzato anche dal cristiano Cole Porter da quando comprese (così come ebbe a confessare all'ebreo Richard Rodgers) che per sfondare nello show business fosse necessario scrivere delle «jewish tunes»: ecco allora la seconda eccedente in *So In Love* o in *My Heart Belongs To Daddy* a dimostrare la consapevolezza che avevano i compositori di Broadway circa il debito ebraico.

Sulle parole «They say he wandered very far, very far, over land and sea» è prevista un'implicita discesa cromatica dei bassi (o delle parti interne). La stessa che troviamo nella song *Chim Chim Cher-ee* scritta dagli ebrei Sherman Brothers

SHERMAN BROTHERS
Da sinistra, Richard Morton Sherman, Julie Andrews, Dick Van Dyke e Robert Bernard Sherman sul set di *Mary Poppins* (1964). I due fratelli sono gli autori del celebre brano *Chim Chim Cher-ee* contenuto nella colonna sonora del film prodotto dalla Disney

In *Nature Boy* vi è poi un'altra cartina di tornasole: sulle parole «They say he wandered very far, very far, over land and sea» è prevista un'implicita discesa cromatica dei bassi (o delle parti interne). La stessa che troviamo nella song *Chim Chim Cher-ee* scritta dagli ebrei Sherman Brothers (secondo alcuni un plagio della canzone yiddish *Our Daer Rabbi*) e in decine di altre composizioni. Il musicologo Jeffrey Magee ha puntualizzato che questo elemento, se contestualizzato nella popular music statunitense della prima metà del Novecento, è segno di *jewish culture*.

Nature Boy Eden Ahbez

There was a boy
A very strange, enchanted boy
They say he wandered very far
Very far, over land and sea
A little shy and sad of eye
But very wise was he
• • •
And then one day,
One magic day he passed my way
While we spoke of many things
Fools and Kings
This he said to me
The greatest thing you'll ever learn
Is just to love and be loved in return

C'era un ragazzo
Un ragazzo molto strano, incantato
Dicono che venisse da luoghi lontani
Che avesse vagato per terra e mare
Era un po' timido e dagli occhi tristi
Ma molto saggio
• • •
Poi un giorno
Un giorno magico, incrociò il mio cammino
E nel parlare di molte cose
di folli e di re
Questo mi disse
La cosa più grande che potrai mai imparare
è semplicemente amare ed essere amato

3 Gemme

NAT KING COLE
NATURE BOY
PICKWICK, 1971

MILES DAVIS
BLUE MOODS
DEBUT, 1955

MAURO GROSSI
EDEN
ABEAT, 2012

ANTONIN DVORAK
(1841-1904)

Un'ultima riflessione. La composizione *Nature Boy* è stata più volte interpretata svincolata da un metro fisso, come una sorta di fluttuante canto sinagogale che per sua natura è refrattario alle costrizioni delle battute. Non è un caso che esistano tante versioni in tempo di valzer quante nel più comune 4/4: quasi un'indecisione nello stabilire il segno di stanghetta per una melodia così squisitamente libera. In molte incisioni la sospensione metrica è resa da sezioni in *rubato*; è un esempio il disco di Nat King Cole, che in tali momenti ospita un *a solo* di violino che più *yiddish* non potrebbe essere. Probabilmente una scelta dell'arrangiatore, ma è certo che Cole abbia gongolato. Egli, infatti, aveva scelto *Nature Boy* perché riteneva necessario aggiungere al proprio repertorio una «jewish-sounding song».
Insomma, Cole fu il primo ad accorgersi del profumo di quella particolare fragranza. Il secondo, e bisognava aspettarselo, fu il compositore ebreo Ira Arnstein che da una decina d'anni aveva la consuetudine di denunciare di plagio i grandi songwriter (Porter *in primis*); egli sostenne che *Nature Boy* fosse stata copiata da una sua operetta intitolata "Song Of David" (1925). Le accuse di colui che i tribunali conoscevano come un malato affetto da manie di persecuzione decaddero. Più convincente fu invece un altro artista ebreo: Herman Yablokoff.
Personalità di spicco del teatro Yiddish, dimostrò che la melodia di *Nature Boy* era mutuata dalla sua canzone *Shvayg mayn harts* (*Be Still My Heart*). È possibile che Ahbez avesse interiorizzato la canzone da ragazzo, quando lavorava come pianista

per i teatri ebraici della Second Avenue. Allora, forte della sua buona fede, Ahbez tentò di abbonirsi Yablokoff giocando la carta del misticismo. L'autore di *Nature Boy* telefonò al compositore assicurandogli che erano stati degli angeli discesi sulle montagne della California a suggerirgli la canzone. Assai più prosaica la riposta del contendente: «Probabilmente quegli angeli avevano comprato la mia musica a stampa!». Ahbez fu costretto a sborsare dieci mila dollari per tenere la *querelle* fuori dai tribunali.

Fu un bene che il foro non si occupasse di queste rivendicazioni intorno a *Nature Boy*. Non vi sarebbe stato motivo di discutere e arringare: tutti avevano ragione. Persino il povero Arnstein, questa volta. E non avevano di certo torto neppure quelli che avevano individuato nel secondo movimento del Quintetto per pianoforte Op. 81 di Dvorak l'ispirazione di *Nature Boy*. In fondo Ahbez, Yablokoff, Arnstein e per certi aspetti Dvorak (instancabile raccoglitore di melodie folkloriche dell'Europa dell'Est) condividevano la stessa grande cultura. Una cultura che, proprio negli anni immediatamente precedenti a *Nature Boy*, il nazismo aveva tentato di ridurre al silenzio. E allora quale smacco, per i fanatici antisemiti dell'appena tramontato Terzo Reich, apprendere che gran parte dell'Occidente aveva eletto a inno del 1948 la creazione di Ahbez, e proprio quella! Ossia una canzone che su di una melodia giudaica raccontava di degenerati pacifisti tedeschi; una canzone portata al successo da un negro ■

© FRANCISS WOLFF/MOSAIC IMAGES

BAGS GROOVE

MILES DAVIS E L'INCANTESIMO DEL BLUES

DI **ROBERTO SPADONI**

Alla vigilia del Natale del 1954, il 24 dicembre, Miles Davis e Thelonious Monk furono protagonisti di una seduta di registrazione intorno alla quale si sarebbe costruito un mito, negli anni successivi. Il luogo è altrettanto mitico per il jazz di quegli anni: lo studio di Rudy Van Gelder, ad Hackensack. Quella fu anche l'unica occasione in cui i due musicisti registrarono insieme, pur conoscendosi e frequentandosi da qualche tempo. Con loro, in quell'occasione, tre quarti del celebre Modern Jazz Quartet: Milt Jackson al vibrafono, Percy Heath al contrabbasso e Kenny Clarke (storico sodale del grande pianista) alla batteria. L'occasione era stata creata da Bob Weinstock, il patron dell'etichetta discografica Prestige, di cui il trombettista e il Modern Jazz Quartet erano in quel momento gli artisti di punta.

MILES & THELONIOUS

La leggenda intorno a quella giornata nacque dai presunti contrasti (addirittura anche fisici) avvenuti tra i due musicisti nel corso della seduta: fu alimentata dalle note di copertina di Nat Hentoff e dal fatto che Davis avesse chiesto a Monk di non accompagnarlo durante i suoi assolo. Il pianismo sghembo, irregolare e a volte tremendamente scarno di Monk non era assolutamente funzionale al lirismo del trombettista che non si sentiva a suo agio con le "bombe" sganciate dal pianista sotto i piedi dei malcapitati solisti (*drop bomb*: terminologia del linguaggio dei bopper, a indicare solitamente colpi di cassa fatti "esplodere" a sorpresa durante gli interventi dei solisti. Fu proprio Kenny Clarke a ideare queste sorprese nelle jam session del Minton's Playhouse). Effettivamente furono pochi i musicisti che ebbero l'ardire di utilizzare Monk come sideman. Inoltre, ad accrescere la tensione, c'era il fatto che era il pomeriggio della vigilia natalizia e tutti i musicisti, ma ancor più il pianista, non avrebbero voluto essere lì per una magra paga sindacale. I due giganti ebbero a smentire i contrasti di quella giornata in più riprese e il trombettista chiarì nella sua autobiografia che fu solo una scelta artistica, senza nulla di personale. Entrambi i leader furono protagonisti durante la loro carriera di sessioni di registrazione burrascose: quindi nulla di più facile che anche in questa occasione ci possano essere stati momenti di nervosismo. All'ascolto, queste famose tracce sono dense di tensione, elemento di cui i due furono maestri assoluti. Il brano più celebre tra queste registrazioni è senza dubbio *Bags Groove*, un blues in Fa firmato da Milt Jackson: "Bags" era il soprannome del vibrafonista. Fu pubblicato solo nel 1957, dando il titolo a un celebre album di Miles Davis, in cui appaiono altre famose registrazioni effettuate in compagnia di Sonny Rollins e Horace Silver ("Bags Groove", Prestige PRLP 7109).

BAGS GROOVE

Il tema è abbastanza semplice: si tratta di un riff di quattro misure costruito su una scala pentatonica minore, ripetuto per tre volte. Viene esposto due volte: nell'esempio 1 le armonizzazioni tra la tromba e il vibrafono per i due temi.

esempio 1

Curiosamente quello che è conosciuto come il tema di *Bags Groove* dai musicisti è suonato solo nella prima esposizione dalla tromba. Nella seconda esposizione quella linea è assente, la tromba suona la controlinea suonata dal vibrafono la prima volta, e quest'ultimo suona un'altra contromelodia.
Miles Davis prese il primo, straordinario assolo della session. Thelonious Monk stette per tutto il tempo dell'assolo al suo fianco, fissandolo, per rispettare (a modo suo) la consegna di "restar fuori" dal gruppo durante gli interventi del trombettista. Seguirono gli interventi di Milt Jackson, di Monk e poi ancora di Davis, fino alla ricapitolazione tematica di prassi. Tanto fu lirico e intenso l'intervento del trombettista, quanto astratto e tensivo quello del pianista, ponendosi come ottimo contraltare.
Miles Davis inanella nove chorus densi di sound, di poesia e di blues, naturalmente. Una delle prime cose che colpisce all'ascolto è il respiro delle frasi: spessissimo, alla fine dei gruppi di quattro misure che scandiscono le "stanze" del blues, il trombettista si ferma, rifiata, raccoglie le idee, crea un clima di attesa. Non vi è mai urgenza, fretta; piuttosto una geniale miscela di sentimenti chiaroscurali, luminosi e tensivi, dolenti e pacati insieme. Grazie all'utilizzo continuo e variabile di formule armonico-melodiche, si oscilla tra sound maggiore e minore, con soste sul quarto grado, a creare sospensione e attesa (come nell'incipit del primo e del terzo chorus). Il continuo passaggio dalla scala maggiore a quella pentatonica minore-blues, e soprattutto il contrasto tra terza maggiore e minore, evoca la profonda ricerca che Davis ha condotto in tutta la sua vicenda musicale esplorando le proprie radici afroamericane, orgogliosamente tenute sempre in primo piano.
Ecco le prime note dell'assolo, dove i tre elementi citati (La - terza maggiore, Sib - quarta sospesa, Lab - terza minore e blue note) sono posti subito al centro del discorso.

esempio 2

Gli esempi di questo ondeggiare sono molti. Ecco come si presenta nelle misure 9 e 10 del primo chorus.

esempio 3

E ancora nelle misure 10 e 11 del quarto chorus.

© ROBERTO POLILLO

MILT JACKSON

esempio 4

Negli esempi 2, 3 e 4 si riconosce facilmente una delle matrici essenziali di questa narrazione: la scala blues. È un elemento di base che affiora continuamente e con molte sfumature, a volte riconoscibile come vera e propria scala, altre volte semplicemente con l'enunciazione di singole blue note. Com'è consuetudine, la scala impone la sua sonorità sull'armonia, che ci si trovi sugli accordi I, IV o V grado o su altre armonie accessorie (dominanti secondarie, cadenze, sostituzioni armoniche). Ecco come si materializza nelle misure 10 e 11 del secondo chorus.

esempio 5

Gli esempi 4 e 5 mettono in luce un altro degli aspetti dell'eloquio davisiano, che diverrà via via una delle cifre stilistiche del suo solismo: l'uso del linguaggio cromatico.

L'arpeggio dell'accordo di settima diminuita è un ulteriore elemento caratterizzante. Inserito nel blues costituisce un agglomerato melodico di suoni di forte connotazione *bluesy*. Ne troviamo traccia in diversi punti: per esempio nella quinta misura del secondo chorus.

esempio 6

Nella quinta misura del chorus successivo troviamo un ulteriore sviluppo del sound diminuito, con una scala ottofonica tono-semitono, come illustrato nel prossimo esempio.

esempio 7

E tra i mezzi espressivi di Davis non poteva mancare un altro straordinario colore, caro a tanti musicisti di jazz: il sound della triade aumentata. Ne possiamo avere una chiara percezione nella misura 6 del quinto chorus, dove la triade aumentata riunisce la settima minore, la nona maggiore e l'undicesima aumentata dell'accordo del IV grado: Bb7.

THELONIOUS MONK

© FRANCISS WOLFF/MAGNUM PHOTOS/AIC IMAGES

esempio 8

E a proposito di sound, non si può fare a meno di notare il frammento esatonale che si ascolta tra le misure 2 e 3 del secondo chorus.

esempio 9

Quindi nel caleidoscopio del geniale trombettista si miscelano tanti colori, impiegati con un'ispirazione sublime, con un eloquio e un equilibrio che anticipano le grandi stagioni che egli da quel momento in poi vivrà, essendo già passato da protagonista o da ottimo comprimario per le esperienze del be bop e di "Birth Of The Cool".
Ma l'elemento che probabilmente colpisce ancora di più, in quest'assolo, è la cellula che Davis enuncia all'inizio del quinto chorus, e sulla quale torna all'inizio di ognuno dei giri successivi, riprendendo il discorso sempre dallo stesso punto, ma variando ad arte ogni volta l'enunciazione della frase. Nell'esempio successivo sono riportate tutte le varianti improvvisate dal solista.

esempio 10

È il capolavoro! È dal quinto chorus che Miles Davis prende per mano l'ascoltatore, già ammaliato e rapito dalla prima parte dell'assolo, e lo porta con se in un racconto così seducente, che non se ne desidera la fine

a cura di
Antonino Di Vita
Eugenio Mirti
Sergio Pasquandrea
Roberto Paviglianiti
Valerio Prigiotti
Luciano Vanni

RUDRESH MAHANTHAPPA
GAMAK

ESCE PER L'ETICHETTA ACT L'ULTIMO LAVORO DEL SASSOFONISTA AMERICANO D'ADOZIONE MA DI ORIGINI INDIANE. IL DISCO S'INTITOLA "GAMAK" E SEGUE LA PUBBLICAZIONE, SEMPRE PER L'ETICHETTA TEDESCA, DI "SAMDHI" (2011). AD ACCOMPAGNARLO STAVOLTA DAVID FIUCZYNSKI ALLA CHITARRA, FRANÇOIS MOUTIN AL CONTRABBASSO E DAN WEISS ALLA BATTERIA

DI **LUCIANO VANNI**

In seguito alla pubblicazione di "Samdhi" (ACT, 2011), il sassofonista americano di origini indiane Rudresh Mahanthappa ha raggiunto la sua definitiva consacrazione internazionale: un disco perfetto, che lo ha reso protagonista della nuova scena jazzistica newyorkese e di quella generazione che sta rinnovando l'identità stessa del jazz sotto il profilo timbrico, compositivo, ritmico ed espressivo, mettendo insieme, senza alcun imbarazzo, echi di progressive jazz, musica elettronica e musica etnica (di qualunque latitudine), psichedelia, musica seriale, funky, blues e pop rock.

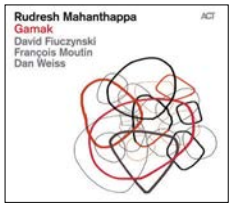
In verità Rudresh Mahanthappa, nato a Trieste il 4 maggio 1971, non è proprio un talento emergente. Nel 2003 si è aggiudicato la prima posizione nelle categorie "Rising Star Jazz Artist" e "Rising Star Alto Saxophonist" nell'annuale Critics Poll della rivista americana *Down Beat* ma a partire dagli anni Novanta ha collaborato con musicisti quali David Murray, Steve Coleman, Jack DeJohnette, David Liebman e Greg Osby.

L'esordio da leader del sassofonista avviene con "Yatra" (Red Giant, 1994) ma è solo a fianco del pianista Vijay Iyer, come lui di origini indiane, che riesce a far emergere appieno la sua cifra stilistica. Mahanthappa non ha mai nascosto l'intenzione di aggiornare la musica improvvisata afroamericana con l'alfabeto espressivo tipico della musica popolare indiana: «Il mio stile compositivo è molto influenzato dalle tante concezioni ritmiche e melodiche della musica classica proveniente dal Nord e dal Sud dell'India». Ed ecco giungere il capolavoro "Codebook" (Pi, 2006) a fianco di Iyer e alla ritmica

© JIMMY KATZ

del nuovo cd "Gamak", in altre parole François Moutin e Dan Weiss, e sei anni dopo la firma con la ACT.
"Gamak" (ACT, 2013) sancisce la nascita di un nuovo quartetto. In verità di nuovo c'è solo l'inserimento del chitarrista David Fiuczynski a fianco della sua ritmica prediletta, François Moutin al contrabbasso e Dan Weiss alla batteria, ma la risultante di quest'assetto è di dirompente forza innovativa. Fiuczynski è molto più di un jazzista e la sua presenza, come dimostra il brano di apertura del disco, *Waiting Is Forbidden,* offre una spinta ritmica e un groove di notevole impatto, contraddistinto da un timing perfetto e un drive funkeggiante, nonostante il gruppo si adoperi, assai spesso, in intricate soluzioni ritmiche e cambi di accentazioni. All'interno di "Gamak" i brani più etnici come *Abhogi* (un moderno raga indiano, rivisto e corretto) si fanno meno folkloristici e più "rock", anche perché Fiuczynski mette a disposizione un rilevante spettro timbrico, dalla slide guitar a effetti di notevole interesse (si ascolti a tal proposito *Lots Of Interest*), costruendo i presupposti per un dialogo serrato con il sassofonista.
Ci sono tante idee in "Gamak", dalla psichedelica *Wrathful Wisdom* alla romantica *Ballad For Trouble Times* (dove Mahanthappa fa ascoltare cromatismi tipici della musica indiana) ma stupisce per forza e carattere il brano finale, *Majesty Of The Blues,* un'esecuzione al limite dell'hardcore e del punk rock. Rudresh Mahantappa mette in scena un fraseggio ispirato ad Archie Shepp e John Coltrane ma la sua è una musica ibrida, e come tale deve essere ascoltata

JAZZIT likes it!

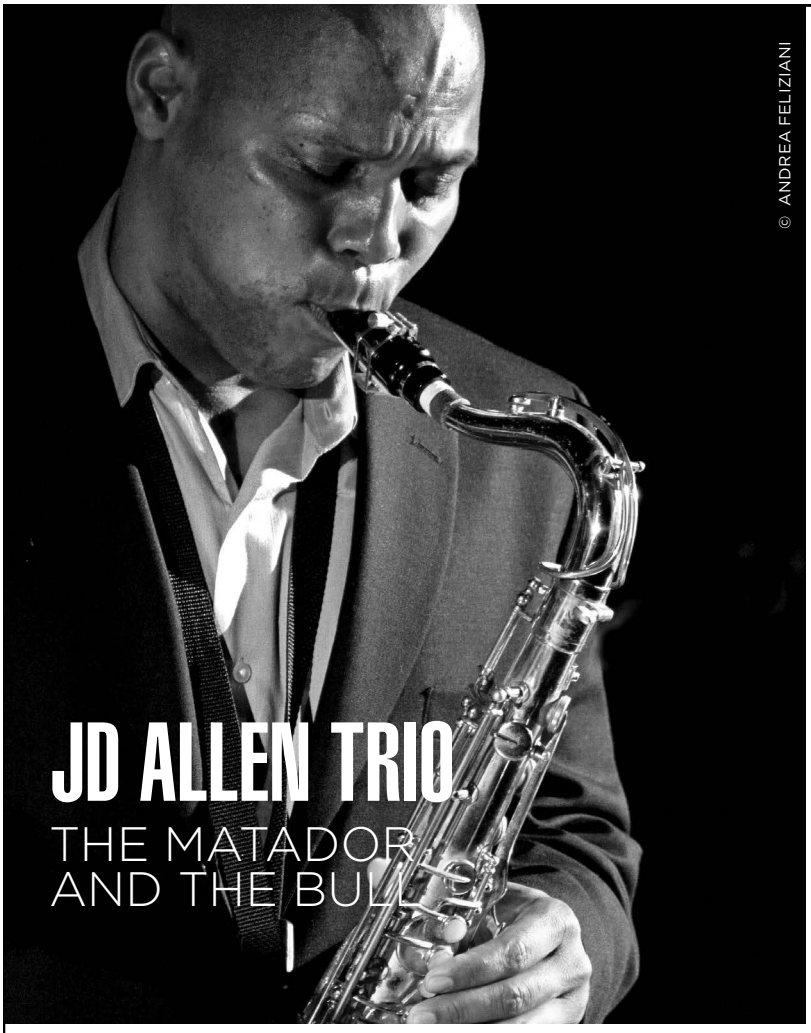


R.MAHANTHAPPA

GAMAK
ACT, 2013

Rudresh Mahanthappa (alto); David Fiuczynski (ch); François Moutin (cb); Dan Weiss (batt)

Waiting Is Forbidden / Abhogi / Stay I / We'll Make More / Are There Clouds In India? / Lots Of Interest / F 2:22 / Copernicus - 19 / Wrathful Wisdom / Ballad For Troubled Times / Majesty Of The Blues



DI **SERGIO PASQUANDREA**

Il sassofonista JD Allen non è più un ragazzino (è nato a Detroit nel 1972), ma ha cominciato a pubblicare regolarmente come leader solo da tre o quattro anni. In precedenza, si era distinto come sideman con nomi quali Jeremy Pelt, Gerald Cleaver, Orrin Evans, Russell Gunn ed Eric Revis, che rappresentano il meglio della giovane scena newyorkese, nell'ambito della quale Allen è attivo fin dai primi anni Novanta. "The Matador And The Bull", che lo vede impegnato nel non facile formato del trio sax-contrabbasso-batteria, ci presenta un sassofonista dal linguaggio contemporaneo, ma con i piedi saldamente piantati nella tradizione. Allen è dotato di un suono scuro e di un fraseggio affilato, capace sia di swingare, sia di frammentare il ritmo. Nel complesso, il piglio è sicuro e autorevole, e non sfigura né davanti ai grandi esempi storici di questa formazione, né davanti alle più moderne evoluzioni del linguaggio jazz.
Esemplari di questo approccio sono i brani in metri dispari: *Ring Shout*, ad esempio, è in sette, mentre la title-track sovrappone la batteria in tre quarti, il contrabbasso in cinque e il sassofono in quattro: ma il risultato non si trasforma mai in solfeggio, come invece succede spesso in simili esperimenti, bensì conserva un solido legame con il groove. «Io lo chiamo un "sette sporco"» chiosa Allen nelle note di copertina, «perché la matematica non è importante quanto il senso ritmico. Invece di attenerci strettamente al gioco numerico, preferiamo avere un po' di funk». Molto del merito spetta anche ai due ottimi partner, con i quali il sassofonista collabora ormai da anni: il contrabbassista Gregg August, capace di disegnare linee di walking bass tanto solide quanto imprevedibili, e il batterista Rudy Royston, che sa mantenere il beat senza mai scandirlo esplicitamente, avvolgendolo anzi in una fitta trama di poliritmi.
Altro carattere che spicca, nel disco, è che tutti i brani sono piuttosto brevi, in genere intorno ai tre o quattro minuti di durata. Sempre nelle note di copertina, Allen scrive: «L'hanno chiamata la mia "estetica da juke-box", ma non è un trucco commerciale. È vero che sono abbastanza vecchio da ricordarmi l'era pre-cd; e c'è una parte di me cui piacerebbe ascoltare la mia musica su LP in vinile, come il jazz della mia adolescenza».
Lungo tutto il disco, fa da *fil rouge* il riferimento alla corrida, presente non solo nel brano eponimo (riproposto in due versioni, all'inizio e alla fine), ma anche in brani come *A Suit Of Lights* ("il vestito di luci", ossia la tipica veste luccicante del torero), *Muleta* (il panno che nasconde la spada) o *Paseillo* (la parata che precede la corrida vera e propria)

JAZZiT likes it!

JD ALLEN TRIO

THE MATADOR AND THE BULL
SAVANT, 2012

JD Allen (ten); Gregg August (cb); Rudy Royston (batt)

The Matador And The Bull (Torero) / A Suit Of Lights / Ring Shout / Santa Maria (Mother) / Cathedral / Paseillo / Erlanger / Pinyin / Vuela (The Whisperer) / The Lyrics Of Summer And Shadow / Muleta / The Matador And The Bull (Toro)

THE GREG ABATE QUINTET

FEATURING... PHIL WOODS

RHOMBUS, 2012

Greg Abate (alto, sop, bar, fl); Phil Woods (alto #1, 3, 4, 6, 9); Jesse Green (pf); Evan Gregor (cb); Bill Goodwin (batt)

Si respira un'aria di classicità, in questo disco di Greg Abate. E non solo per la presenza del grande Phil Woods: è tutta la band a esprimersi in un nitido linguaggio mainstream, eseguito con passione e competenza. Del resto, si tratta di musicisti con un bel bagaglio di esperienza, a partire dal leader, che si destreggia con agilità fra i suoi vari strumenti, e passando per tutti gli altri componenti: dal pianista Jess Green, dotato di uno stile fluido e chiaro, alla ritmica di Gregor e Goodwin, precisa e compatta. Sono quasi tutti firmati da Abate anche i brani, con l'eccezione di un paio, fra cui *Goodbye Mr. Pepper*, una composizione inedita di Phil Woods. E, infine, ovviamente, c'è lui, Woods: ottantuno anni portati magnificamente, mantenendo intatte tutta la classe, la grinta e l'inventiva che sempre l'hanno contraddistinto. (SP)

Roger Over And Out / Pear For The Bear / Rocco's Place / Carmel By The Sea / Marny / J.A.G. / Special K / Contemplation / Goodbye Mr. Pepper / Realization (Living The Dash)

ACTIS DATO QUARTET

SIN FRONTERAS

LEO, 2012

Carlo Actis Dato (bar, ten, cl b); Beppe Di Filippo (sop, alto); Matteo Ravizza (cb); Daniele Bertone (batt, perc)

Ormai il crossover va di moda ma Carlo Actis Dato può vantarsi di averlo praticato in tempi non sospetti. Il suo Actis Dato Quartet, una delle formazioni di più lungo corso tuttora attive, compirà l'anno prossimo i vent'anni di attività, e ha ormai una cifra stilistica inconfondibile. Innanzi tutto, per il tono giocosamente ironico, evidente anche nei titoli, che però non inficia mai la convinzione con cui la musica è veicolata. Poi per la forte tendenza melodica dei temi scritti dal leader, in cui influenze etniche di tutte le sponde del Mediterraneo si mescolano alla lezione del jazz, in tutte le sue declinazioni, dalla tradizione al free storico. Infine, per la trascinante energia ritmica che sempre la sorregge. "Sin Fronteras", quindicesimo disco di Actis Dato per la Leo Records, continua in pieno questa linea, producendo musica che valica con esuberante e gioiosa noncuranza tutte le frontiere. (SP)

Hotel du soleil / Dakhla / Segreto di Pulcinella / Tangaccio / Emirates / Tarifa / Tibidabo / Nikko / Fela

THE ASSASSINS
THE BEAUTY AND THE GRACE

DI **LUCIANO VANNI**

Batterista ma anche produttore discografico, didatta, scrittore e agitatore musicale (prima con il collettivo bolognese Bassesfere e oggi all'interno dell'apolide Improvvisatore Involontario), Francesco Cusa è un musicista militante. Compositore e performer interessato all'azione improvvisata, tradizionalista e creativo al tempo stesso, Cusa non manca mai di mettere in scena le sue passioni extramusicali, tra tutte il cinema e la letteratura, e il trio di nuovo conio, dal titolo The Assassins, è il gruppo che più di altri sembra vocato alla celebrazione di questa sua "diversità" e dei suoi interessi "collaterali". Sono ancora fresche di stampa le *Novelle crudeli* (Eris Edizioni, 2012), un volume che esalta la sua vocazione al racconto pulp e noir, e il disco "The Beauty And The Grace" sembra esserne la colonna sonora più indovinata tanto che ciascuno degli otto brani in scaletta è introdotto da altrettanti *sketches* letterari tragicomici.

Che in questa combinazione di musica, immagini e parole vada intravista l'identità dell'opera, è chiaro fin dall'inizio, dal piccolo frammento recitato che ci introduce all'ascolto: «Gezz? No gezzzzzzz noooo». Perché il jazz, almeno nella sua forma stereotipata, sembra non bastare, nonostante The Assassins sia concepito con una formazione classica, vale a dire l'Hammond trio (che in alcune circostanze diventa quartetto con gli efficaci inserti dell'alto sassofonista Piero Bittolo Bon): ecco spuntare schegge di Ornette Coleman e di New Thing ma anche frammenti di punk-rock e psichedelia, ambientazioni sonore e groove, ostinati e open form, pedali e sonorità acide. C'è grande intensità nella musica di "The Beauty And The Grace" e il trio riesce a evitare gli effetti collaterali di cotanto cannibalismo espressivo, in altre parole l'anarchia e l'avanguardia fine a sé stessa, così da rendere l'album godibilissimo e assimilabile anche da un pubblico poco avvezzo al jazz e alla musica cosiddetta "creativa". Merito di composizioni ben fatte, con strutture ricche di obbligati e temi ora melodici, come il trascinante *Anthropophagy*, ora a forte propulsione ritmica, come la potente *Orrore dentro alla coperta elettrica (Chamunda)* con l'Hammond che evoca sonorità bachiane alla Goblin e alla Deep Purple.

Affascinanti anche le atmosfere rarefatte di *Breve storia di una padella cancerogena (Kirtimukha)*, la travolgente e lisergica *Cherry Manson* (ispriata a Marilyn Manson), che rivela appieno l'affinità del gruppo, fino alla schizofrenica *Si può fare! (Shardula)*, una sommatoria di schegge musicali di zorniana memoria

JAZZIT likes it!

THE ASSASSINS

THE BEAUTY AND THE GRACE
IMPROVVISATORE INVOLONTARIO, 2013 (JAZZIT SHOP)

Francesco Cusa (batt); Flavio Zanuttini (tr, elett); Luca Dell'Anna (Hammond); featuring Piero Bittolo Bon (alto #1, 3, 6)

Anthropophagy / Orrore dentro alla coperta elettrica (Chamunda) / Breve storia di una padella cancerogena (Kirtimukha) / Coca Colon (Disco Infermo) / Cherry Manson / Si può fare! (Shardula) / 2 bonus tracks: Vademecum della sterzata / Il cane del mio vicino gioca con la coda

JAZZiT likes it

CLAUDIO ANGELERI

SEVEN STEPS TO HENDRIX

CDPM, 2012

Claudio Angeleri (pf, Rhodes); Rino Cirinnà (ten); Gabriele Comeglio (alto); Alberto Amato (cb); Marco Esposito (b el); Tony Arco (batt)

"Seven Steps To Hendrix" è un omaggio in chiave jazz a Jimi Hendrix, chitarrista-icona del rock e della musica degli anni Sessanta. La musica è dichiaratamente ispirata all'album "The Gil Evans Orchestra Plays The Music Of Jimi Hendrix" del 1974, e si apprezza particolarmente perché nella formazione la chitarra elettrica (lo strumento di Hendrix) non compare. L'album è stato registrato live, le esecuzioni sono quindi molto calde ed esaltate dagli arrangiamenti ingegnosi, come quello di *Purple Haze*; *Foxy Lady* è invece proposta in una versione divertente, che coniuga l'energia del rock con le nuances del jazz, mentre *Voodoo Chile* inizia con il riff originale riproposto quasi filologicamente per poi essere "dirottata" in mondi sonori diversi. Un disco consigliato a tutti perché rinnova e rivitalizza il legame tra Hendrix e il jazz, già intuito al tempo da Miles Davis e Gil Evans. (EM)

Third Stone From The Sun / Up From The Skies / Foxy Lady / Little Wing / Manic Depression / Purple Haze / Angel / Voodoo Chile

JAZZiT likes it

PAOLA ARNESANO/VINCE ABBRACCIANTE

TANGO!

FO(U)R, 2012 (JAZZIT SHOP)

Paola Arnesano (voc); Vince Abbracciante (fisa)

Titolo imperativo e inequivocabile. Protagonista assoluto, romantico, sensuale, sanguigno ed esigente il tango è riletto da Paola Arnesano e Vince Abbracciante con travolgente passionalità. I due interpreti ne esprimono l'essenza più autentica attraverso una filosofia jazz non invasiva, approntando un repertorio che pesca nel retaggio storico di questo "idioma" latinoamericano. Un percorso che accosta la tradizione di Gardel (il celebre *Volver, El día que me quieras*) e della milonga al modernismo di Piazzolla (*Jacinto Chiclana*, *Milonga de la Anunciación*), fra citazioni di altri autori influenti come Delfino, Piana, Canaro o Mores. Trova posto anche un brano strumentale scritto dal fisarmonicista pugliese, *Pango*, da cui traspare una tecnica fulgida. I tasti di Abbracciante aderiscono alla voce prorompente di Arnesano in un tutt'uno denso e volubile. (ADV)

Garúa / Jacinto Chiclana / El día que me quieras / Milonga de la Anunciación / Aquel tapado de armiño / Milonga sentimental / Alma de bohemio / Milonga triste / Cafetin de Buenos Aires / Pango / Volver / La milonga de Buenos Aires

SILVIA BARBA/PIPPO MATINO BASS VOICE PROJECT

LOVE AND GROOVE

WIDE LAB, 2012

Pippo Martino (b el, effetti); Silvia Barba (voc); Fabrizio Bosso (tr, flic); Javier Girotto (sop); Jorge Bezerra (perc); Roberto Schiano (trn); Claudio Romano (batt); Nicola Angelucci (batt)

"Love And Groove" è un disco live che propone alcuni brani originali alternati ad altri che spaziano tra jazz, rock, musica italiana e sudamericana. Accompagnano Martino e Barba molti ottimi musicisti (Fabrizio Bosso, Javier Girotto e così via), che colorano con assolo infuocati e ritmiche ispirate le evoluzioni del duo. I momenti migliori sono però quelli in cui la voce e il basso elettrico rimangono soli, proponendo arrangiamenti molto scarni ma completi e ingegnosi, come ben si ascolta in *September In Paris*. L'iniziale *Manchi* è emblematica dell'intero sound del disco: percussioni leggere con le spazzole e un basso fretless con un lieve chorus accompagnano il cantato delicato di Barba, creando un'atmosfera generale tenue e soffusa ma ricca di groove. (EM)

Manchi / Je ne regretted rien / Summertime-Mas que nada / Anna e Marco / Viva lei / Soffio / Il mio regno / September In Paris / La musica che gira intorno / Come Together

BERTONI/FRANCESCONI/VALENTINI

I GIORNI ASSENTI

MOBYDICK, 2012

Alberto Bertoni (voce narrante); Michele Francesconi (pf); Ivan Valentini (alto)

La copertina dai tratti neorealisti riflette la recitazione asciutta di Alberto Bertoni, guarnita dal commento minimale della coppia Francesconi/Valentini fatto di abbozzi, lunghi silenzi, guizzi improvvisi e attese premonitrici (*Nuoto nell'assenza di sonno*). "I giorni assenti" ha una durata di poco più di mezzora ed è stato registrato in un'unica sessione, rispettando il *continuum* tematico dei testi (acclusi nel libretto) scritti dallo stesso Bertoni. Un piano sequenza solcato da visioni e riflessioni, in un susseguirsi di inquietudini, parentesi distensive e parossismo ricalcati dalle pennellate astratte di sax e piano, a delineare una musica fortemente legata al contesto recitativo. Questo lavoro rientra nell'ambito del progetto "Carta da Musica", collana edita dalla casa editrice Mobydick che vanta già un discreto catalogo, nato dall'idea di sposare prosa e musica. (ADV)

Nuoto nell'assenza di sonno / Li voleva vicini a casa / Ilha das tartarugas / Semplicemente non voglio esserci / Per la legge da oggi / Se mi alzo c'è solo / La morte

FRANCESCA BIAGI

FRANCES' FOLLIES

ALFAMUSIC/ALFAPROJECTS, 2012

Francesca Biagi (voc, cori #11); Attilio Marzoli (ten, cori #11); Adriano Urso (pf); Guido Giacomini (cb); Riccardo Colasante (batt, cori #11); Lino Patruno (ch #1, 8)

"Frances' Follies" è una macchina del tempo dove lo swing regna sovrano. Come dichiarato nelle note di copertina, il disco rende omaggio al teatro di Broadway del periodo aureo, al jazz delle orchestre, al cinema hollywoodiano in bianco e nero e alle relative star che ne hanno determinato il successo. I brani sono estrapolati da una serie di classici cinematografici e vantano firme illustri fra cui Porter, Berlin, Kalmar/Ruby. Biagi, vocalist, attrice, ballerina, strumentista, ex Boop Sisters (gruppo vocale ispirato alle Boswell Sisters), ha messo a frutto la sua passione profonda per lo swing con una ricerca meticolosa non solo in ambito musicale ma anche scenico. Caratterizzante è la presenza di Lino Patruno in *Three Little Words* e *Nevertheless*. (ADV)

Three Little Words / Top Hat White Tie And Tails / Some Like It Hot / I May Be Wrong / I'd Rather Be Blue Over You / Let's Make Love / Get Happy / Nevertheless / My Heart Belongs To Daddy / By Myself / Shaking The Blues Away

ALEX CARRERI

DON'T YOU WORRY 'BOUT A THING

ULTRA SOUND, 2012 (JAZZIT SHOP)

Alex Carreri (b el); Alessio Menconi (ch el); Luca Cacucciolo (pf, Rhodes); Maxx Furian (batt)

Il bassista Alex Carreri realizza un album basato sulla rivisitazione di famosi brani del panorama rock-pop internazionale, per l'occasione interpretati da un quartetto dal carattere elettrico, con il chitarrista Alessio Menconi nel ruolo di elemento dalla maggiore funzionalità espressiva. I temi proposti (tra i quali troviamo alcuni grandi classici come *Smoke On The Water* dei Deep Purple e *Jumpin' Jack Flash* dei Rolling Stones) mantengono intatto il proprio nucleo melodico, anche se al loro interno trovano spazio lunghe improvvisazioni, nelle quali ogni componente della band restituisce un contributo di fantasia e capacità tecnica. Il leader si ritaglia molte parti di primo piano, in un disco che dalla beatlesiana *Blackbird* alla conclusiva *House Of The Rising Sun* resa celebre dall'interpretazione degli Animals potrebbe essere inteso come una lunga jam. (RP)

Blackbird / Don't You Worry 'Bout A Thing / Smoke On The Water / I Can't Tell You Why / Manic Depression / Love Is A Stronger Than Pride / Jumpin' Jack Flash / Getaway / House Of The Rising Sun

© BARBARA RIGON

NELIDE BANDELLO LEIBNIZ

OPTIME / FRAGILE

JAZZISTA, MA ANCHE ATTIVO NELLA SCENA INDIE E INTERESSATO ALLE PERFORMANCE TEATRALI E POETICHE: NELIDE BANDELLO È UN MUSICISTA REFRATTARIO AGLI STECCATI STILISTICI. "OPTIME/ FRAGILE" (EL GALLO ROJO, 2012) È IL SECONDO LAVORO DEL SUO GRUPPO "LEIBNIZ": UN EP, NEI CUI QUATTRO BRANI SI INCROCIANO SUGGESTIONI PROVENIENTI DA AREE MUSICALI DIVERSE

DI **SERGIO PASQUANDREA**

«Per quanto mi riguarda, non compongo musica pensando all'appartenenza a un collettivo, ma piuttosto il contrario: poiché ho una certa concezione musicale, mi sono scelto amici e collaboratori che pensano come me»

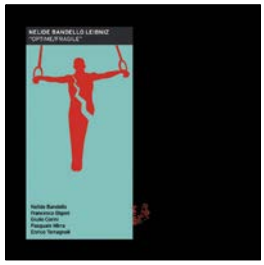
Com'è nata l'idea di pubblicare un EP, con soli quattro brani?
L'EP è un po' insolito nel jazz, ma in altri generi, ad esempio nella musica "indie", è piuttosto usuale. Io la trovo una scelta intelligente, visto anche l'attuale stato di crisi del mercato discografico. D'altro lato, è successo che, dopo una prima seduta di registrazione, non siamo più riusciti a conciliare i nostri impegni in modo da avere tutto il gruppo in studio. Dato che la cosa si trascinava un po' troppo per le lunghe, ho pensato che tanto valeva pubblicare il disco in questa forma. I brani sono disponibili sul sito dell'etichetta (elgallorojorecords.com), oppure si possono chiedere direttamente a me tramite il sito nelidebandello.wordpress.com.

Citavi prima la musica "indie", che è stata una delle esperienze in cui sei passato attraverso la tua carriera, che non è quella di un jazzista "ortodosso".
Io ho sempre voluto fare la musica del mio tempo, non una musica di quaranta o cinquant'anni fa. Penso che tutta la musica che ho attraversato, e che ancora attraverso, finisca dentro le cose che scrivo: rock, jazz, improvvisazione radicale. Io scrivo come riesco, e il come riesco dipende da come sono, e il come sono dipende da tutto ciò che ho assorbito nel corso della mia vita.

È, in fondo, anche l'indirizzo estetico dell'etichetta El Gallo Rojo, di cui tu sei stato uno dei fondatori.
Su quali siano le caratteristiche estetiche della musica prodotta dal Gallo Rojo, in realtà siamo abbastanza perplessi anche noi, perché non ci siamo mai dati paletti di alcun tipo. Quel che cerchiamo di fare (e che spero appaia anche in questo disco) è di elaborare un linguaggio in cui i diversi elementi siano metabolizzati, che non sia un patchwork ma una sintesi, per quanto parziale e momentanea. Per quanto mi riguarda, non compongo musica pensando all'appartenenza a un collettivo, ma piuttosto il contrario: poiché ho una certa concezione musicale, mi sono scelto amici e collaboratori che pensano come me.

Puoi spiegarci il titolo del disco, che suona un po' come un ossimoro?
L'*optime* del titolo è una citazione (un po' ironica, un po' no) del detto latino *hic manebimus optime*, "qui staremo ottimamente". L'idea è di piantare la bandiera dove si è arrivati, di rimanerci il meglio possibile, anche se la tappa è solo temporanea. E ovviamente è anche un'allusione alla celebre frase di Leibniz sul "migliore dei mondi possibili". Diciamo che l'*optime* è il nostro modo di farci coraggio, anche se la condizione è – appunto – molto *fragile*, perché nella situazione odierna portare avanti un gruppo non è affatto semplice, per la difficoltà di trovare concerti e di impegnarsi in un'attività continua e regolare.

I brani del disco hanno strutture composite, diverse dalla solita sequenza tema-assolo-tema.
L'idea di scrivere un tema, con un giro d'accordi su cui poi tutti si improvvisa, francamente non la trovo interessante, anche se magari altri musicisti saranno ancora in grado di trovarvi stimoli nuovi. Per me, è più stimolante fornire delle idee che generino un contesto abbastanza suggestivo ed evocativo da potervi improvvisare dentro, senza avere per forza delle informazioni di tipo armonico o strutturale. Vorrei lasciare a me e agli altri il massimo di libertà possibile, pur senza arrivare al totale arbitrio



JAZZiT likes it

NELIDE BANDELLO LEIBNIZ

OPTIME/FRAGILE
EL GALLO ROJO, 2012

Nelide Bandello (batt); Francesco Bigoni (cl, ten); Giulio Corini (cb); Pasquale Mirra (vib); Enrico Terragnoli (ch, podofono)

Il primo disco dei Leibniz, intitolato "No Leader", risale al 2008, per la casa discografica Jazz Engine. Le sessioni che compongono "Optime/Fragile", invece, hanno avuto luogo nel 2011: nel frattempo, al quartetto originario si è aggiunta la chitarra di Enrico Terragnoli. "Optime/Fragile" è un EP: quattro brani, per complessivi venti minuti o poco più; un disco che si caratterizza per il suo muoversi in territori ibridi, nei quali il jazz si contamina felicemente con umori musicali diversi. *88B* si apre con un incrociarsi di traiettorie sonore, per poi lasciar spazio a un tema serpeggiante e frammentato, scandito dal vibrafono di Pasquale Mirra insieme al clarinetto di Francesco Bigoni, e quindi agli assolo, in cui le parti improvvisate si sovrappongono a frammenti del tema. Nel brevissimo *Cough*, la chitarra di Enrico Terragnoli aggiunge un tocco di acide tinte rockeggianti; dopo un climax ascendente, il brano si spegne a poco a poco in una serie di frammenti ritmici e timbrici. *Burning Fuffa* si fa notare per i complessi intrecci polifonici, che culminano in intricate improvvisazioni collettive. Infine, il lungo *The Fading Man*, che chiude l'EP, varia tra rumorismi, aperture melodiche post-rock, inquiete esplorazioni free e sezioni pre-arrangiate. (SP)

88B / Cough / Burning Fuffa / The Fading Man

GFCAssociati

NOTE SONANTI

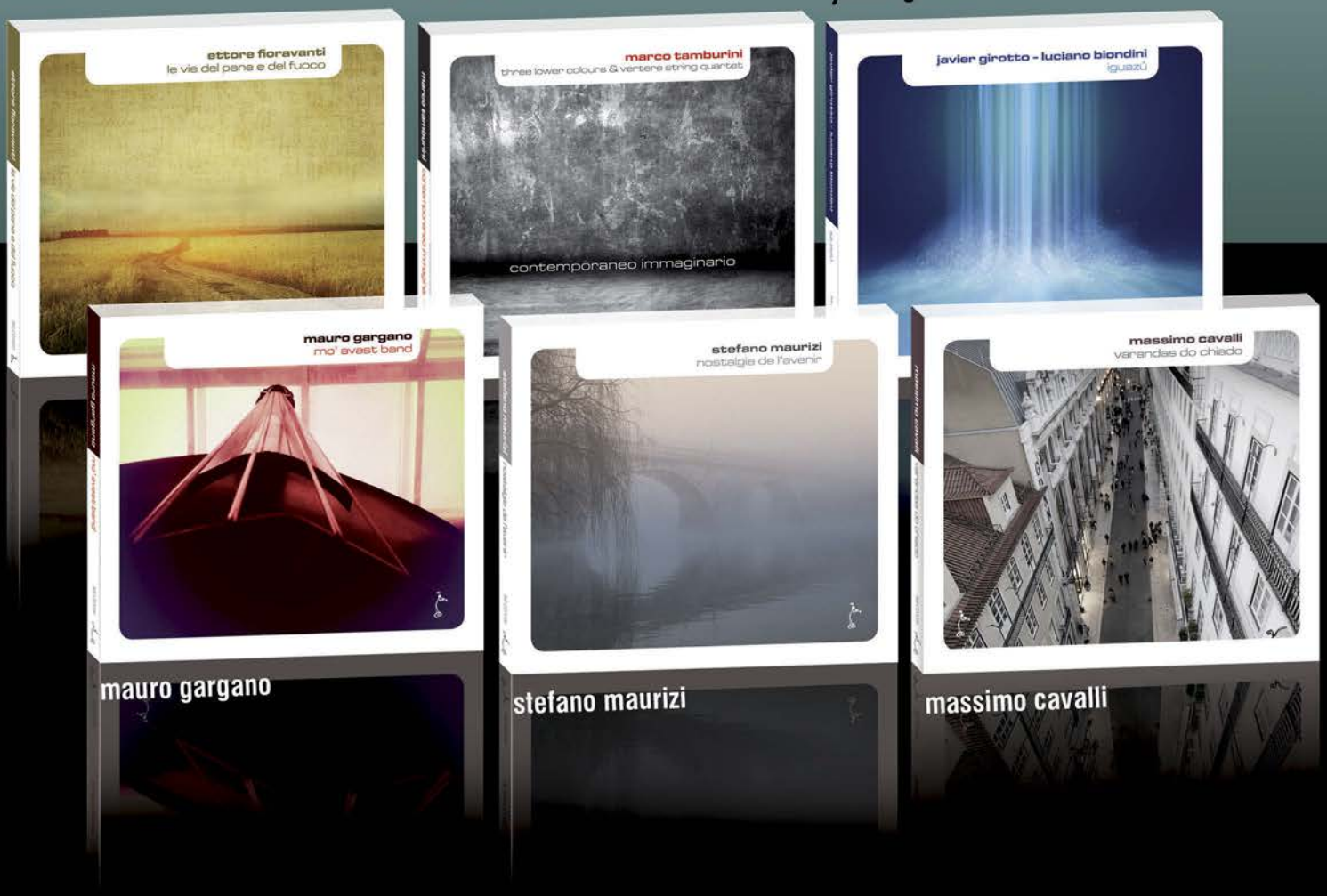
edizioni discografiche e musicali

sapori colori silenzi in musica

ettore fioravanti

marco tamburini

javier girotto - luciano biondini



mauro gargano

stefano maurizi

massimo cavalli

www.notesonanti.com

Ankara Live

MASSIMO BARBIERO
MATTEO CIGNA
STEFANO BERTOLI
ALEX QUAGLIOTTI
ANDREA STRACUZZI
DOUSSU TOURRÈ
DOUDÙ KWATEH

CD featuring on
HAMID DRAKE
THOMAS GUEI

DVD dance:
SELLOU SORDET
GERARD DIBY

vocals:
LAURA CONTI
MARTA RAVIGLIA
SABRINA OLIVIERI

ODWALLA

TIME to JAZZ.it

MASSIMO BARBIERO

SI RACCONTA:

DA **ANKARA LIVE**
CD+DVD *Live*
USCITA PREVISTA:
1° MAGGIO

A **SISIFO**
CD IN SOLO
IN VENDITA DAL 19 MARZO

ATTRAVERSO
IL NUOVO LIBRO

SISIFO LA FATICA DELLA RICERCA
Ordinabile in qualsiasi libreria in Italia
Acquistabile nelle più importanti librerie online...
www.edizionidelfaro.it/libri/sisifo-la-fatica-della-ricerca
www.ibs.it/code/9788865371664/barbiero-massimo

SPLASC(H) RECORDS
IS A DIVISION OF
TIME TO JAZZ•IT
FOR INFO:
+39 0331 735890

TIME to JAZZ.it
TIME TO JAZZ.IT

Splasc(H) Records

È DISTRIBUITA DA **I.R.D.**
IRD@IRD.IT
+39 0362 918397

© ELISA CALDANA

ROSA BRUNELLO 5ET

CAMARONES A LA PLANCHA

DI **EUGENIO MIRTI**

I mondi sonori proposti dal quintetto di Rosa Brunello in "Camarones a la plancha" sono affascinanti e costruiti con alcuni elementi in grande evidenza: in particolare spicca la costante aggressione ritmica portata da basso e batteria, che caratterizza tutti i brani. Si apprezza la visione compositiva della contrabbassista, originale per sound e costruzione, realizzata con una brillante commistione trans-genere (jazz, latin, rock), suonata da un gruppo funambolico e aggressivo, con melodie a volte memorabili (*Il lagunare*).

Le composizioni sono molto lunghe e ben sviluppate, con il prevalere di riff rock, ricerca di groove e momenti ben riusciti di pazzia collettiva di stampo avant-garde (*Viali in fiore*). Particolarmente rilevante è l'aspetto timbrico, con il bel mix dei tanti fiati (è ottima la scelta di Venier e Vignato come ospiti del quintetto), la ritmica che spesso propone ambienti dal taglio hip hop o house, il sound elettronico della chitarra: tutti elementi enfatizzati dagli arrangiamenti, sempre imprevedibili, a volte con parti in contrappunto (*Sister'n Lò*), in altri casi legati ai prepotenti riff di Brunello (*Viali in fiore*).

Us è un'ottima partenza: introdotta da un veloce riff di contrabbasso con ritmi quasi dance, è esaltata dal tema di tromba, mentre Bittolo Bon raddoppia la parte di Brunello: come si può capire è un incipit prepotente, un misto di rock e avant-garde che fa brillare la memorabile melodia. Atmosfere alla Bill Frisell sono invece alla base di *Sister'n Lò*, che propone un tempo lento a sorreggere il tema di sax e tromba, costruendo nell'insieme un mondo sonoro sinuoso e molto intenso, arricchito da begli assolo di contrabbasso e chitarra.

Le ottime capacità strumentali di Brunello si esaltano nella lunga introduzione di contrabbasso di *Malasaña*, che lancia il brano aprendo con un aggressivo riff in 5/4; l'estetica di stacchi e break prende il sopravvento, la chitarra si esprime in un assolo gagliardo che introduce le geniali dinamiche dell'assolo di tromba e il tutto sfocia in un dialogo free tra sax e batteria, realizzando un insieme affascinante per varietà e inventiva.

Il lagunare è una composizione di Gigi Brunello impreziosita dalla presenza di Glauco Venier al pianoforte (il tema è esposto dalla tromba con sordina che disegna pregevoli sonorità noir), mentre la conclusiva *Bambini sperduti* è ancora basata su un riff di basso (in tempo dispari) doppiato dal sax.

Nell'insieme "Camarones a la plancha" è un disco sorprendente, con atmosfere originali e un gruppo ben affiatato e di notevole livello, che riesce a esprimere una grande energia

JAZZiT likes it!

ROSA BRUNELLO 5ET

CAMARONES A LA PLANCHA
ZONE DI MUSICA, 2012

David Boato (tr, flic); Piero Bittolo Bon (alto, bar); Riccardo Chiarion (ch); Rosa Brunello (cb); Luca Colussi (batt). Special guests: Glauco Venier (pf); Filippo Vignato (trn)

Us / Viali in fiore / Sister'n Lò / Malasaña / Il lagunare / Camarones a la plancha / Suv / Bambini sperduti

JAZZIT likes it

MASSIMO CAVALLI

VARANDAS DO CHIADO

NOTE SONANTI, 2012 (JAZZIT SHOP)

Massimo Cavalli (cb); Francesco Bearzatti (ten, cl); João Paulo Esteves da Silva (pf, fisa); Joel Silva (batt)

La musica di Massimo Cavalli è interessante per le aperture melodiche (si ascolti, in particolare, *Il lungo viaggio*) che permeano composizioni ben congegnate in cui il basso del leader è funzionale a tutto il gruppo. Singolare l'apporto del clarinetto di Francesco Bearzatti, che caratterizza, insieme alla fisarmonica di João Paulo Esteves da Silva, l'intero lavoro. I mondi sonori proposti sono variegati: si susseguono brani coronati e morbidi a riff potenti di basso, ballad sensuali a pseudo-tarantelle, con assolo memorabili del leader e della band. In alcuni casi il sound è contemporary jazz, come ben dimostra *Free Four Three*, interessante anche dal punto di vista ritmico; altre volte gli ambienti diventano quasi rock, come nel riff di *Sabrina*, occasione anche di un efficace assolo di batteria. Nell'insieme un disco che dimostra le ottime capacità sia strumentali sia compositive del leader. (EM)

Intro / Il lungo viaggio/ Blues For Davide / Varandas do Chiado / La danza del biondino / Sogno n. 37 / Free Four Three / Sabrina / Chuva Tropical / Marce Blues

MARCO CONTARDI

MY PERPETUAL LIFE

DODICILUNE, 2012 (JAZZIT SHOP)

Marco Contardi (pf); Pierluigi Villani (batt); Pierluigi Balducci (b el #2, 5, 6,7); Giorgio Vendola (cb #1, 3, 4); Gianni Iorio (bandoneon #5, 7); Gianni Bardaro (alto #6); Rocco Zifarelli (ch el #2); Paola Arnesano (voce #1, 4)

Sette tracce, in poco più di mezzora, compongono "My Perpetual Life", album in cui Marco Contardi propone una scaletta di temi autografi e la rilettura di *Chan's Song*, firmata Herbie Hancock. Si tratta di un lavoro dalle diverse matrici stilistiche e formali, poiché intorno al pianismo del leader si muove una serie di musicisti dalle varie caratteristiche espressive. C'è il latin jazz in *Alma petra*, grazie alla voce di Paola Arnesano; ci sono le atmosfere del tango quando entra in gioco il bandoneon di Gianni Iorio; c'è un approccio fusion in *Old Memories*, dove è presente la chitarra elettrica di Rocco Zifarelli. La title-track porta la dedica a Esbjörn Svensson e vede Contardi ritagliarsi un ruolo da protagonista nel trio con Villani e Vendola. (RP)

Chan's Song / Old Memories / My Perpetual Life (To Esbjörn Svensson) / Alma preta / Ten Steps To The Dark / Stones In The Wind / Running To You

JAZZIT likes it

SABINO DE BARI

VOICES

DODICILUNE, 2012 (JAZZIT SHOP)

Sabino De Bari (ch cl, ch ac); Diana Torti (voc); Ileana Di Camillo (voc); Antonio De Lillis (voc); Andrea Colella (cb); Ettore Fioravanti (batt); Paolo Tombolesi (pf #3, 10)

Rispetto al precedente "Pas de chat", in cui era assoluta protagonista, qui la chitarra asseconda le equazioni vocali del trittico Torti/Di Camillo/De Lillis. Un lavoro più strutturato e corale dove la voce è impiegata come strumento (solo *Sogni diurni* e *U' boss* si avvalgono di un testo), impegnata in elaborate armonizzazioni (*Emozioni oltre jazz*), contrappunti o scat sperimentali (*Idiosincrasie*). Cambi di metro, ricercati incastri strumentali e una spasmodica ricerca melodica sono l'essenza delle dieci composizioni, interpretate utilizzando un lessico ibrido, screziato di jazz, avanguardia, musica popolare e colta. Un ostinato di basso, l'impianto poliritmico di Fioravanti e un gioco di diatoniche modulazioni vocali punteggiate dalla chitarra, scolpiscono la disarmonica *Ossessioni*. Più armoniose *MayBe Bossa (a Egberto Gismonti)* e *Di*. (ADV)

Idiosincrasie / Di / Sogni diurni / Ossessioni / Emozioni oltre jazz / MayBe Bossa (a Egberto Gismonti) / U' boss / Di^2 / Fantasia cromatica / Radice Di

DI MARCO/ARVANITAS/MELILLO

ONE NIGHT FOR 3 PIANOS

CROCUS, 2012

Marco Di Marco (pf); Georges Arvanitas (pf); Mike Melillo (pf)

Il disco (registrato nel 1989 e rimasterizzato per l'occasione) propone brani in solo per ciascuno dei tre pianisti (i primi cinque sono eseguiti da Di Marco, ne seguono quattro per Arvanitas e altrettanti per Melillo) e a conclusione due composizioni incise dal trio a sei mani. Nell'insieme il lavoro è un grande omaggio al pianismo contemporaneo, ed è particolarmente interessante perché si riescono ad apprezzare le tre personalità degli esecutori, differenti sia nel fraseggio sia nella scelta dei brani: Di Marco presenta un repertorio più classico e delle armonizzazioni geniali, Arvanitas è contraddistinto da un sound più nervoso e virtuosistico, Melillo ha un tocco più ritmico e dalle continue invenzioni. Interessanti le tracce conclusive *Glowing* e *Blaze*: la prima è un blues molto cadenzato eseguito all'unisono, la seconda una bella armonizzazione di un tema basato su una classica progressione discendente. (EM)

Ain't Misbehavin' / Un poco loco / In A Sentimental Mood / Django / Rhythm A Ning / A Lovely Day To Be Caught In The Rain / Nice If You Can / F Stop Fitzgerald / Jerky / Fielder / Eddying / Song Of Love / One Night For The 3 Pianos / Glowing / Blaze

JAZZIT likes it

CETTINA DONATO ORCHESTRA

CRESCENDO

JAZZY, 2013 (JAZZIT SHOP)

Cettina Donato Orchestra; Cettina Donato (dir)

L'orchestra di Cettina Donato è un sorprendente ensemble internazionale, multiculturale e multirazziale, caratterizzato in particolare dal punto di vista timbrico dalla presenza degli archi. "Crescendo" è stato registrato dal vivo a Boston e colpisce per la complessità degli arrangiamenti e delle linee melodiche; ogni brano, inoltre, è ben congegnato e riccamente sviluppato, esaltando i vari solisti di turno (tra gli altri spicca l'ottima scelta della chitarra elettrica in *To Duke*). Donato scrive e arrangia molto bene, e utilizza tutte le tecniche per creare interesse: tempi dispari (il 7/4 di *Last Minute* e *Goodfaith*), vamp e riff (bello quello esatonale del pianoforte in *Step By Step (11 Park Drive)*. I brani poi non sono mai troppo lunghi, ciò che ne enfatizza la piacevolezza all'ascolto. Particolarmente efficace *Pentanights*, una splendida ballad/medium con le bellissime voci dei fiati che si sovrappongono fino a giungere al notevole tema melodico nella coda finale. (EM)

Last Minute / Lost & Found / Step By Step (11 Park Drive) / Goodfaith / Pentanights / My Romance / To Duke

JAZZIT likes it

CHUCK ISRAELS

IT'S NICE TO BE WITH YOU

STUNT, 2012

Chuck Israel (cb); Steve Brown (ch); Thomas Clausen (pf)

"Classico" è l'aggettivo che viene spontaneamente alla penna, ascoltando questo disco. Classica è la cura del suono, il perfetto equilibrio dei tre strumenti (persino due come pianoforte e chitarra, la cui convivenza è notoriamente difficile), la disinvolta scioltezza con cui viene maneggiato l'idioma mainstream. Del resto, nonostante Chuck Israel sia il nome più noto del trio, i due colleghi sono tutt'altro che giovanotti di primo pelo: Steve Brown, classe 1942, vanta una lunga carriera come didatta e sideman, mentre il danese Thomas Clausen è attivo nel suo paese fin dagli anni Sessanta e vanta una sfilza di collaborazioni illustri. Quanto al repertorio, oltre a un paio di standard e a due temi composti da Brown, si segnalano alcuni brani tradizionali, fra cui *All The Pretty Horses*, in origine una canzone per bambini, e *Ack Värmland...*, meglio noto con il titolo di *Dear Old Stockholm*. (SP)

Two Birds With One Stone / Two Degrees East, Three Degrees West / Ack Värmland... / Ventilation / All The Pretty Horses / Even The One Who Loves Jesus / It's Nice To Be With You / Sweet Pumpkin

Claudio FASOLI
tenor & soprano sax
Michele CALGARO
electric guitar
Lorenzo CALGARO
double bass
Gianni BERTONCINI
drums, electronics

CLAUDIO FASOLI FOUR

AVENIR Caligola 2147

PATCHWORK Caligola 2162

Artwork by Giorgio Finamore

Caligola Records
www.caligola.it

acquista su internet su
JAZZOS www.jazzos.com
scaricabile anche su iTunes

Distribuzione
INTERNATIONAL RECORD DISTRIBUTION
tel. 0362.918397/399
www.ird.it

Booking:
Francesca Fusato
mob.: 3491454888
e-mail: f.fusato@peakinternational.it

Press:
BLUE VALENTINE di Lorenza Cattadori
mob.: 3451229273
e-mail: info@bluevalentine.it

VVJ VIA VENETO JAZZ

DISTRIBUTED IN ITALY AND JAPAN BY EMI

Coprodotto da Jando Music

Enzo Pietropaoli Quartet
Yatra vol. 2

Enzo pietropaoli
contrabbasso

Fulvio Sigurtà
tromba

Julian Mazzariello
piano

Alessandro Paternesi
batteria

VVJ 083

Coprodotto da Jando Music

Fabio Zeppetella American Quartet
Handmade

Fabio Zeppetella
guitar

Aaron Goldberg
piano

Greg Hutchinson
drums

Matt Penman
double bass

VVJ 084

Paolo Di Sabatino Quartet
Distant Look

Paolo Di Sabatino
piano

Luca Bulgarelli
bass

John Abercrombie
guitar

Glauco Di Sabatino
drums

VVJ 085

Coprodotto da Jando Music

Su licenza Jando Music

Coprodotto da Jando Music

Coprodotto da Jando Music

LA TESTA RELLASSES

graphic design: enzocriscione www.enzocriscione.it

Consulta on line il catalogo www.viavenetojazz.it • www.myspace.com/viavenetojazz

ANTONIO JASEVOLI TIE TRIO WITH ANTONELLO SALIS

MY OWN EXPERIENCE - THE MUSIC OF JIMI HENDRIX

ZONE DI MUSICA, 2012

Antonio Jasevoli (ch); Adriano Lo Giudice (b el); Emanuele Tomasi (batt). Featuring Antonello Salis (pf, fisa); Marcello Allulli (ten); Rosita Ippoliti (vla da gamba)

Il disco è un omaggio al genio di Jimi Hendrix, il chitarrista americano morto a ventisette anni nel 1970, realizzato attraverso quattro grandi medley di suoi brani mescolati a composizioni originali di Jasevoli. La formazione è timbricamente interessante, specie grazie alla fisarmonica di Salis e alla viola da gamba di Ippoliti, che aggiungono efficacia alle già notevoli invenzioni del trio di base e del sax di Allulli. La musica è camaleontica e cangiante, quasi zappiana (compare, infatti, un brano dello stesso Zappa, *Muffin Man*) e rende l'omaggio particolarmente personale. Ottima la chiusura di *Castles Made Of Sand* per sola chitarra. (EM)

Act 1: Manic Depression-Pippetta-Angel / Act 2: Foxy Lady-Allemande-Presto-Sarabande-Purple Haze-Muffin Man / Act 3: Little Wing-1983, A Merman I Should Turn To Be / Act 4: Third Stone From The Sun-La canzone dei serpenti-Strano gioco-Gigue / The End: Castles Made Of Sand

PETER KNUDSEN EIGHT

SAGAS OF THE PRESENT

CAM JAZZ, 2012

Emil Strandberg (tr, flic); Andreas Gidlund (sax, cl, fl) Gustav Rådström (sax, cl); Thomas Backman (sax, cl b, fl); Lisa Bodelius (trn); Peter Knudsen (pf); Pär-Ola Landin (cb); Sebastian Vogler (batt)

Il titolo sembrerebbe evocare eteree atmosfere in stile ECM e "Nordic sound". In realtà, questo ottetto messo insieme dallo svedese Peter Knudsen si muove su tutt'altre linee stilistiche. Si tratta di una vera, piccola orchestra, arrangiata con grande sensibilità timbrica e coloristica, spesso intrisa di reminiscenze classiche, come nel lungo e sontuoso *The Emperor Of Portugallia*, o in *Saga Of The Gingerbread Castle*, che sembra rifarsi a certe atmosfere brumose alla Kenny Wheeler. Altrove, sono più evidenti le influenze propriamente jazz, come nel dinamico *Nuked Present*, dove la sezione ritmica mostra tutto lo swing di cui è capace. In generale, "Sagas Of The Present" è un lavoro solido e immaginoso, in cui la penna di Knudsen è ben servita da un ensemble di eccellenti capacità. (SP)

Kalejdskop / The Emperor Of Portugallia / Winter Walk / Saga Of The Gingerbread Castle / Nuked Present / Aurora Borealis / Wedding Waltz

salvatore
cirillo
looking for listeners

il nuovo
ALBUM

Salvatore Cirillo - Piano
Adele Capacchione - Voice
Aldo Vigorito - Double bass
Massimo Manzi - Drums

www.**salvatorecirillo**.com

CD available at **www.salvatorecirillo.com**
CD available at **www.jazzit.it/catalog**
MP3 available at **cdbaby, itunes, amazon**

su cdbaby fino al
30 giugno 2013
UNPRETENTIOUS
a prezzo speciale

VISION
editoriale srl

DIANA KRALL

GLAD RAG DOLL

VERVE, 2013

Diana Krall (pf, voc); Jay Bellerose (batt); Dannis Crouch (b el); Marc Ribot (ch, ch ac, ukelele, b el, banjo); Keefus Ciancia (tast); Colin Linden (dobro); Bryan Sutton (ch, ch ac); T Bone Burnett (ch)

Il nuovo lavoro di Diana Krall è un disco molto "americano", con un sound rétro (aspetto enfatizzato ulteriormente dalle immagini del booklet) legato sia alla scelta dei brani sia alle performance dei musicisti, tra cui un ispiratissimo Marc Ribot. Il tutto è ben prodotto da T Bone Burnett, che riesce a mantenere il sound generale sobrio e asciutto. Il lavoro è chiaramente un omaggio stilistico agli arrangiamenti degli anni Venti e Trenta, e si apprezzano particolarmente i brani più noir e aggressivi, come la bella *Lonely Avenue*. L'edizione deluxe prevede quattro bonus track con versioni alternative, per pianoforte e voce, più intimiste. (EM)

We Just Couldn't Say Goodbye / There Ain't No Sweet Man That's Worth The Salt Of My Tears / Just Like A Butterfly That's Caught In The Rain / You Know-I Know Everything's Made For Love / Glad Rag Doll / I'm A Little Mixed Up / Prairie Lullaby / Here Lies Love / I Used To Love You But It's All Over Now / Let It Rain / Lonely Avenue / Wide River To Cross / When The Curtain Comes Down

NICOLA LANCEROTTI QUARTET

SKIN

DEN, 2013

Daniele Martini (ten, sop); Jordi Grognard (ten, cl, cl b, fl); Nicola Lancerotti (cb, comp); Nelide Bandello (batt)

"Skin" è un crocevia di tradizioni e sperimentazione free. L'assenza di strumenti armonici rende meno vincolante l'esercizio improvvisativo, centro nevralgico dell'intera proposta. I fiati esibiscono temi armonizzati, con Lancerotti e Bandello che abbandonano i binari del supporto ritmico per assumere il ruolo di solisti al pari di Martini e Grognard: un intreccio interattivo di percorsi tematici (*Trio*, *Why?*, *La quiete prima della tempesta*, *Quartet III*). Le esplorazioni melodiche di Ornette Coleman si intrecciano con le polifonie strutturate di Tim Berne e le meditazioni collettive dell'Art Ensemble of Chicago, in un work in progress dalle atmosfere cerebrali. Le linee di matrice be bop che descrivono *Faking East*, così come il respiro zen di *T.T.F.K.A.C.*, mantengono uno sviluppo più "convenzionale". Lancerotti imbastisce un lavoro di totale ricerca, formale e timbrica. (ADV)

Quartet I / Faking East / T.T.F.K.A.C. / Trio / Why? / La quiete prima della tempesta / Quartet III / A Walk Before Dawn / Duo / Formiche notturne / Quartet IV

FAZZINI FEDRIGO XY QUARTET IDEA F

INTERVISTIAMO IL SASSOFONISTA NICOLA FAZZINI E IL BASSISTA ALESSANDRO FEDRIGO IN OCCASIONE DELL'USCITA DI "IDEA F" (NUSICA.ORG). IL DISCO, CHE ESCE A FIRMA DEL GRUPPO CO-DIRETTO DAI DUE MUSICISTI, L'XY QUARTET, È STATO INSERITO DALLA NOSTRA REDAZIONE TRA I CENTO MIGLIORI ALBUM DELL'ANNO APPENA TRASCORSO (JAZZIT AWARDS 2012)

DI **LUCIANO VANNI**

«Il nostro lavoro, pur essendo di una certa complessità, vuole e deve essere accessibile a tutti e liberamente fruibile per forma e contenuti» Nicola Fazzini

Come nasce il gruppo?
AF / Nicola ed io ci conosciamo da sempre, abbiamo cominciato a suonare insieme alla fine degli anni Ottanta, poi per un lungo periodo le nostre strade si sono separate, complice anche il fatto che Nicola si è trasferito in Austria e si è diplomato a Graz. Negli ultimi tre, quattro anni abbiamo ripreso a collaborare in modo sempre più intenso e abbiamo cominciato a progettare un quartetto che potesse dare forma alle nostre più recenti ricerche in campo musicale. Luigi e Luca sono ambedue dei musicisti eccellenti sotto molti punti di vista; hanno un'ottima conoscenza della tradizione jazzistica, una spiccata propensione alla sperimentazione di nuovi linguaggi e un ottimo rapporto con la pagina scritta, con l'esecuzione e l'interpretazione della composizione, che è un aspetto centrale in questo progetto.

Quale idea di musica avevate in testa?
NF / L'idea della musica era chiara fin dall'inizio ed è quella che compare nell'incisione: era ed è un'"Idea F"! "F" come "Fedrigo" e "Fazzini" a simboleggiare le nostre chiacchierate, i nostri ascolti e le nostre riflessioni sulla musica, ma anche il percorso di scrittura, arrangiamento e prove con Luca e Luigi: quest'ultimo firma, tra l'altro, due delle composizioni presenti nel cd. Tutto questo ha dato origine a una sonorità che ci auguriamo essere originale e che appaga il nostro desiderio di cercare nuove strade tra scrittura e improvvisazione.

Quali sono, a vostro avviso, gli aspetti centrali e distintivi di "Idea F"?
NF / L'idea centrale è quella di cercare nuove sonorità utilizzando diverse tecniche compositive, molte delle quali appartenenti alla musica colta del Novecento. Inevitabilmente questo ha determinato una messa in discussione di molti dei consueti parametri del jazz, generando ricerca ritmica, melodica e armonica e un ripensamento in generale delle forme strutturali dei singoli brani. In particolare il rapporto tra parte scritta e improvvisata è una questione ancora aperta; unificare i due aspetti richiede una padronanza e uno studio notevoli delle tecniche di ogni singolo brano, ma questo nel tempo è per noi diventato un punto nodale, direi caratterizzante. L'improvvisazione deve quindi in qualche modo scaturire dall'idea compositiva ed essere a essa subordinata, senza per questo divenire arida e sterile. Questa è un po' la sfida, non facile, proprio perché in qualche modo riguarda sia il rapporto tra tradizione e innovazione, sia quello tra tecnica ed espressività.

Avete fatto uscire alcune copie fisiche (io ho la trentacinquesima su duecento) ma avete anche offerto la musica a titolo gratuito in formato liquido.
NF / Altro aspetto non secondario riguarda il tipo di comunicazione che abbiamo scelto, pubblicando la musica liberamente online e integrandola con testi, video e partiture. Il nostro lavoro, pur essendo di una certa complessità, vuole e deve essere accessibile a tutti e liberamente fruibile per forma e contenuti.

Quali stimoli, musicali e non, avete portato dentro la vostra musica?
NF / Più o meno consapevolmente c'è un forte parallelismo con l'arte in generale, figurativa e non. Nella musica di Alessandro spesso colgo un atteggiamento quasi minimalista: idee chiare, geometriche e rigorose, apparentemente semplici, che generano effetti originali. Per contrasto io mi sono reso conto di essere più affascinato dalla complessità e dalla sovrapposizione quasi barocca o postmoderna di elementi e tecniche diverse, generando così una musica più "densa" e ricca di contrappunti

JAZZiT likes it!

FAZZINI FEDRIGO XY QUARTET

IDEA F
NUSICA.ORG, 2012

Nicola Fazzini (alto); Luigi Vitale (vib); Alessandro Fedrigo (b ac); Luca Colussi (batt)

Come in un piano cartesiano la "x" è il punto sull'asse delle ascisse e la "y" sull'asse delle ordinate, nella musica di Fazzini e Fedrigo la "x" e la "y" simboleggiano due diversi mondi espressivi, quello che fa riferimento alla musica contemporanea e quello che ha radici nell'improvvisazione jazzistica. "Idea F" è dunque la sintesi di due approcci compositivi ed esecutivi diversi. Il brano d'apertura, *Concept*, dedicato al compositore Olivier Messiaen, si svolge tra serialismo e sequenze melodico-ritmiche attorno alle quali si aprono le maglie per assolo intervallari dei quattro membri del gruppo; sembra di trovarsi davanti a una composizione matematica, in linea di continuità con il compositore Edgar Varèse. Altrettanto affascinante è la successiva *Consecutio temporum*, con figure ritmiche a spirale, ipnotica e metricamente sghemba. Seguono la dodecafonica *Dodec*, una piccola suite che mette insieme Arnold Schönberg e un certo afro-groove, l'inquietante *Pax vobiscum* e l'eccitata *12*, la più esposta alle open form; e ancora la sbalordente *Spirali*, con sequenze ritmiche multiformi (11/4, 4/4 quando il gruppo si lascia andare a uno swing più classico, 5/4) e la rockettara *Nuber Two*. "Idea F" mette insieme cent'anni di esperienze musicali, tra suoni, armonie e soluzioni metriche che solo Pitagora, matematico e compositore al tempo stesso, avrebbe potuto immaginare: l'effetto emotivo è stordente. (LV)

Concept / Consecutio temporum / Dodec / Pax vobiscum / 12 / Spirali / Idea F (de libero arbitrio) / Number Two

JAZZiTSHOP

OPEN

JAZZIT.IT/CATALOG **OLTRE 2000 PRODOTTI**

COMPACT DISC E VINILI

ALFAMUSIC • ARTESUONO • AUAND • BLUEART • BLUE NOTE • CALIGOLA • CAM JAZZ • D'AURIA EDITION • DEJAVU • DODICILUNE • DRYCASTLE • ECM • EFFE MUSIC • FITZCARRALDO • FOU(R) • FONOSFERE • FONTEROSSA • GREEN PRODUCTION • JAZZY • IMPROVVISATORE INVOLONTARIO • NAU • NOTE SONANTI • NUCCIA • ONYX JAZZ CLUB • RADIO SNJ • TERRE SOMMERSE • TOSKY • TRJ • TUSCIA IN JAZZ LIVE • ULTRA SOUND • VIA VENETO JAZZ • VISION EDITORIALE • ZEROZEROJAZZ • ZONE DI MUSICA

LIBRI E CATALOGHI

EDIZIONI GABRIELE MAZZOTTA • IL SAGGIATORE • MINIMUM FAX • PIERO PRINCIPI EDITORE • VANNI EDITORE • VOGLIA D'ARTE PRODUCTION

RIVISTA CON E SENZA CD

ULTIMO NUMERO • ARRETRATI • ABBONAMENTI

PER GLI ABBONATI DI JAZZIT
E PER I POSSESSORI DI JAZZIT CARD
10% DI SCONTO SUL **JAZZIT SHOP**

10%

JAZZIT.IT/CATALOG

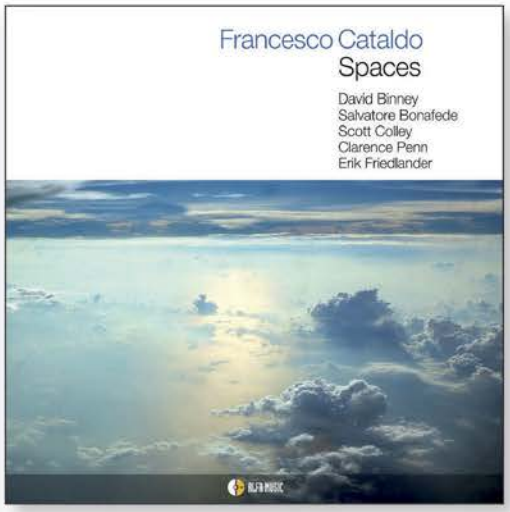
Il Jazz italiano di AlfaMusic.

JAZZIT AWARDS 2012

Hi-Jazz

LILLO QUARATINO
PAROLE INUTILI

Lillo Quaratino Double Bass
Roberto Taufic Acoustic Guitar
Eduardo Taufic Piano
Giancarlo Maurino Saxophones
Gabriele Mirabassi Clarinet
Nicola Stilo Flute
Roberto "Red" Rossi Drums
Marta Raviglia Voice



FRANCESCO CATALDO
SPACES

Francesco Cataldo Electric & Baritone Guitar
David Binney Sax
Salvatore Bonafede Piano
Scott Colley Double Bass
Clarence Penn Drums
Erik Friedlander Cello

Hi-Jazz

RAFFAELE GENOVESE TRIO
ANAMNESI

Raffaele Genovese Piano
Marco Vaggi Double Bass
Tony Arco Drums

MAURO DE FEDERICIS
INSIDE TIME

Mauro De Federicis Guitar
Gabriele Pesaresi Double Bass
Fabio Colella Drums
SPECIAL GUEST **Max Ionata** Sax

DINO E FRANCO PIANA SEPTET
SEVEN

Hi-Jazz

Dino Piana
Franco Piana
Fabrizio Bosso
Max Ionata
Enrico Pieranunzi
Luca Mannutza
Giuseppe Bassi
Roberto Gatto
Enrico Rava

CARLA MARCIANO QUARTET
STREAM OF CONSCIOUSNESS

Carla Marciano
Alessandro La Corte
Aldo Vigorito
Gaetano Fasano

STEFANO SABATINI TRIO
HEART & SOUL

Hi-Jazz

Stefano Sabatini
Luca Pirozzi
Pietro Iodice

HaunagDesign

EGEA Distribution

believe digital

ALFA MUSIC®

Via G. Turner, 27
00169 Rome (Italy)
TEL +39.06.263067
FAX +39.06.23269109
EMAIL info@alfamusic.com
alfamusic.com

© ANDREA BOCCALINI

CLAUDIO FILIPPINI TRIO

GUARDANDO A NORD

DI **EUGENIO MIRTI**

DOPO L'USCITA DI "THROUGH THE JOURNEY" (CAM JAZZ, 2012), REALIZZATO IN DUO CON FULVIO SIGURTÀ, CLAUDIO FILIPPINI PRESENTA, SEMPRE PER LA CAM JAZZ, "FACING NORTH", ALLA GUIDA DI UN NUOVO, BRILLANTE TRIO INTERNAZIONALE COMPOSTO DA PALLE DANIELLSON AL CONTRABBASSO E OLAVI LOUHIVUORI ALLA BATTERIA

«Mi piace rendere melodico anche il frammento più astruso, cercando di far diventare semplice il complesso. Inoltre ho sempre ascoltato i pianisti neri e quindi la propensione ritmica è una parte importante del mio modo di suonare»

Ci racconti la genesi di "Facing North"?
È stata un'intuizione della CAM Jazz, che mi ha proposto di realizzare una registrazione con una ritmica proveniente dal Nord-Europa: com'è noto, la CAM collabora con molti artisti del panorama svedese e finlandese, e facendo riferimento alla rosa dei nomi possibili si è infine organizzata la session con Danielsson e Louhivuori. Non avevamo mai suonato insieme prima, neanche Palle e Olavi tra di loro. Così è stato un progetto realizzato quasi "a bruciapelo", e tutti quanti siamo rimasti sorpresi del risultato: io particolarmente, perché avevo scritto i brani potendo solo "immaginare" il risultato finale.

Come hai scelto i temi non originali?
Non c'è un filo conduttore, a dire la verità. Generalmente quando ascolto un brano che mi piace (per esempio quello di Henri Mancini tratto dal film *Hollywood Party*), me lo appunto in una lista. Quando ho preparato i brani originali per "Facing North", ho attinto da questo elenco alcune idee e si è realizzata una grande varietà che spazia da Henri Mancini ai Beach Boys, da Adele a George Gershwin!

Perché *Embraceable You* in solo?
Mi sarebbe piaciuto molto sfruttare le diverse combinazioni dei "duo" possibili (pianoforte e contrabbasso, pianoforte e batteria), ma alla fine ho optato per suonare un brano in pianoforte solo. Ho scelto *Embraceable You*, ma sarebbe potuto essere qualsiasi altro: mi piaceva l'idea di un brano per me.

Come ha influito, nella scrittura, questo particolare trio?
Naturalmente durante la fase compositiva è stato un grosso stimolo; in studio mi sono poi reso conto delle possibili sonorità reali, dei territori che è verosimile esplorare con due musicisti simili, e delle vere capacità di insieme di questa formazione. Specie ora, dopo aver realizzato i primi concerti di presentazione del disco, ho le idee molto più chiare sull'approccio corretto.

Si potrebbe definire il tuo stile, un misto di ricerca melodica e ritmica:?
Non amo molto le definizioni! Diciamo che mi piace rendere melodico anche il frammento più astruso, cercando di far diventare semplice il complesso. Inoltre ho sempre ascoltato i pianisti neri e quindi la propensione ritmica è una parte importante del mio modo di suonare, particolarmente radicata in me.

Mi sembrano molto importanti le dinamiche nei brani, sei d'accordo?
Sono venute tutte in maniera molto naturale, e ciò è legato allo studio di registrazione, il Bauer di Ludwigsburg, uno dei più belli che io abbia frequentato. Un buono studio, non dico che influisca per il 50% sul sound generale, ma insomma, almeno per circa il 40% senza dubbio! Non si tratta poi in realtà soltanto del "suono" della registrazione, ma anche e soprattutto di essere messi nelle condizioni di suonare bene: avere gli ascolti giusti, lavorare con la sensazione che non manca mai nulla e tutto è perfetto.

Questa formazione rimarrà un incontro estemporaneo o avrà un seguito?
Abbiamo in programma di registrare un nuovo CD, ancora nello studio Bauer. Inoltre stiamo lavorando molto per proporre la formazione specialmente all'estero, in Germania, Austria e Svizzera in particolare. Questo ensemble mi piace molto ed è un mio obiettivo farlo diventare un progetto organico e strutturato

JAZZiT likes it

CLAUDIO FILIPPINI TRIO

FACING NORTH
CAM JAZZ, 2012 (JAZZIT SHOP)

Claudio Filippini (pf); Palle Danielsson (cb); Olavi Louhivuori (batt)

Il recente disco di Claudio Filippini contiene numerosi motivi d'interesse e novità già dalla formazione: Palle Danielsson e Olavi Louhivuori, infatti, sono due celebrati esponenti del jazz nordeuropeo, e riescono a "spingere" la musica del pianista abruzzese in territori nuovi e inediti. Anche la scelta dei brani è particolarmente interessante: si alternano composizioni originali a rivisitazioni (realizzate magistralmente) di classici tratti dal repertorio di Henri Mancini (*Nothing To Lose*), Brian Wilson (*God Only Knows* dei Beach Boys), George Gershwin (*Embraceable You*), fino ad arrivare alla contemporanea cantante inglese Adele (*Chasing Pavements*). Pregevole è il suono complessivo, una riuscita miscela di melodia, mondi ritmici e modali, dinamiche molto marcate che sono alla base dei deliziosi chiaroscuri. A Filippini va il merito di rendere "semplici" anche le linee melodiche più complesse, come ben si ascolta in *Chasing Pavements*, e da questo punto di vista è ottimamente sostenuto dalla ritmica intelligente e attenta di Daniellson e Louhivuori. Da rilevare anche l'aspetto compositivo, che alterna frammenti classicheggianti (*Sonatina*), brani basati su riff (*Scorpion Tail*), dinamiche avvincenti (*Soaking And Floating*) e vibranti variazioni ritmiche, come lo splendido 5/4 di *Modern Times*. (EM)

Nothing To Lose / Scorpion Tail / Facing North / Landscape / Sonatina / Embraceable You / God Only Knows / Chasing Pavements / Soaking And Floating / Modern Times

TIMO LASSY

IN WITH LASSY

SCHEMA, 2013

Timo Lassy (ten); Georgios Kontrafouris (Wurlitzer); Antti Lötjönen (cb); Teppo Mäkynen (batt); Abdissa Assefa (perc)

La definizione di «cooking session», con cui Timo Lassy presenta questo disco nelle note di copertina, è senz'altro adatta a descriverlo. Nonostante tutti i musicisti siano europei, in maggioranza finlandesi (Kontrafouris è greco, Assefa somalo ma attivo in Scandinavia), il riferimento stilistico è il "soul jazz" americano degli anni Sessanta. Lo evoca la stessa formazione, cui il Wurlitzer di Kontrafouris aggiunge una giusta dose di spezia vintage. I temi, tutti originali tranne l'ultimo, si muovono tra blues, vigorose cavalcate funky e qualche pezzo più d'atmosfera (l'evocativo *Creole Stew*), sempre tenendo ferma la linea stilistica improntata a un jazz vigoroso e swingante. Il resto lo fa l'ottima qualità esecutiva assicurata dai musicisti, che dimostrano di saper maneggiare l'idioma in piena confidenza, con una sezione ritmica adeguatamente blakeyana, che supporta il tenore sanguigno del leader. (SP)

Teddy The Sweeper / Shootin' Dice / Where's The Man? / Touch Red / It Could Be Better / Creole Stew / Uncle Harry Came To Town / The Good Life

ERIC LEGNINI AND THE AFRO JAZZ BEAT

SING TWICE!

DISCOGRAPH, 2013

Eric Legnini (pf, Rhodes, tast, perc); Franck Agulhon (batt, perc); Thomas Bramerie (cb); Boris Pokora (ten, fl, bar); Julien Alour (tr, flic); Jerry Edwards (trn); Hugh Coltman (voc #2, 3, 6); Mamani Keita (voc #4, 8); Emi Meyer (voc #5); Da Romeo (ch el #4, 8); Xavier Tribolet (synth #3); David Donatien (perc #4)

In "Sing Twice!" Eric Legnini mette insieme una scaletta, dove si rintracciano diverse derivazioni stilistiche e formali: il classico assetto del piano trio, sia nella title-track sia nella variante con voce in *Winter Heron*, firmata con la cantante Emi Meyer; le atmosfere tendenti al pop nei brani dove è messa in primo piano la voce di Hugh Coltman; l'afro beat prodotto insieme alla cantante maliana Mamani Keita nelle tracce *Yan Kadi* e *The Source*. Il leader dimostra la sua adattabilità anche con il Fender Rhodes, producendo in alcune situazioni un accompagnamento timbricamente deciso e in altre più morbido, secondo le atmosfere proposte. (RP)

Sing Twice! / Salisbury Plain / Snow Falls / Yan Kadi / Winter Heron / If Only For A Minute / Carmignano / The Source / We Love Shibuya / Cinecittà

Ritornare al passato per ritrovare il piacere nell'ascolto è ora possibile. Il nastro analogico è tuttora il miglior supporto musicale che possiate ascoltare. Utilizzato da sempre a livelli altamente professionali, un **ORIGINAL MASTER TAPE** vi offrirà una qualità sonora unica.
I nostri MASTER TAPE saranno il vostro nuovo riferimento audio. Potete acquistare i nostri ORIGINAL MASTER TAPE da **simpatyrecords.it** ricordandovi che nel negozio Italiano **Simpaty Record's** trovate tutto per i registratori ! Dai nastri RMGi agli accessori, leader e splicing tapes, flange vuote, custodie, smagnetizzatori, ecc.

JAZZiT likes it

PAT MARTINO

ALONE TOGETHER WITH BOBBY ROSE

HIGHNOTE, 2012

Pat Martino (ch); Bobby Rose (ch)

"Alone Together With Bobby Rose" raccoglie una serie di registrazioni (live e provini casalinghi) tratte dalla collezione personale di Martino e realizzate tra il 1977 e il 1978 con Bobby Rose, suo compagno di numerose esperienze musicali. Martino era all'epoca nel momento culminante della carriera, prima che nel 1980 un aneurisma gli precludesse a lungo la possibilità di suonare. Si possono apprezzare gli arrangiamenti infuocati di *Four On Six*, una bella versione di *The Visit* (che i due avevano già registrato in quartetto per l'omonimo album del 1972), dialoghi esotici e indianeggianti in *Israfel* (che la coppia aveva già proposto in "Baiyina" del 1968) e un bel blues classico (*One For My Baby*). Si tratta di un documento storico, che ha il merito di testimoniare la collaborazione della fine degli anni Settanta (in particolare il tour) del duo di Martino e Rose, basata su un repertorio vario e brillante e certamente poco conosciuta anche dai fan più attenti. (EM)

Four On Six / Alone Together / What Are You Doing The Rest Of Your Life? / Sunny / Left... Or Right / The Visit / One For My Baby / Israfel

LUCA MASIA/FERRUCCIO FILIPAZZI/FAXTET

...QUANDO LA MUSICA INCONTRÒ LE PAROLE

MOBYDICK, 2012

Ferruccio Filipazzi (voce narrante); Andrea Bacchilega (batt, perc); Guido Leotta (fl, sax); Milko Merloni (b el, cb); Maura Chiara Letizia Montanari (voc); Fabrizio Tarroni (ch, sitar, strumenti a corda, registrazioni, mix); Alessandro Valentini (tr, flic, arr)

Progetto originale in cui letteratura, musica e teatro si fondono per creare un viaggio suggestivo, tra fragranze mediorientali, astrazioni psichedeliche, asperità rock e filosofia jazz. Ferruccio Filipazzi, attore milanese, interpreta un racconto di Luca Masia dal titolo *L'aroma delle note*, supportato dalla cangiante colonna sonora dei Faxtet, non nuovi a questo genere di commistioni. La narrazione si snoda lungo quattro tracce (il testo cantato da Maura Chiara Letizia Montanari sulla ripresa del brano *Bravê* proviene da un poemetto di Giovanni Nadiani, *Invel*), con un'interazione totale fra parole e note. Storia di un incontro annunciato fra Mr. Jeffrey Jazz (musicista americano) e Monsieur Sans Mots (scrittore parigino), là dove la realtà sfuma nella fantasia. (ADV)

Hong Song / Jiwe / Bravê / Into The Light (You'll Smile) / Bravê

CHICO FREEMAN ELVIN

DI **EUGENIO MIRTI**

CHICO FREEMAN È UN POLIEDRICO MUSICISTA CHE HA SUONATO CON ARTISTI TRA LORO DIVERSI COME JAMES BROWN, EURYTHMICS, EARTH WIND & FIRE, OLTRE NATURALMENTE A MOLTI NOMI STORICI DELLA STORIA DEL JAZZ, TRA CUI ELVIN JONES. L'ABBIAMO INTERVISTATO A PROPOSITO DEL NUOVO LAVORO, "ELVIN" (JAVE MUSIC, 2012), DEDICATO PROPRIO ALLA MEMORIA DEL GRANDE BATTERISTA AMERICANO

«Da giovane, dopo il trasferimento a New York, mi ero ripromesso di cercare di suonare con tutti i musicisti che avevano suonato con Coltrane, e incredibilmente fui chiamato proprio da Elvin Jones nella "Elvin Jones Jazz Machine"»

Perché un omaggio a Elvin Jones?
Insieme a tutti i membri del quartetto classico di Coltrane, è da sempre stato una delle mie grandi influenze. Da giovane, dopo il trasferimento a New York, mi ero ripromesso di cercare di suonare con tutti i musicisti che avevano suonato con Coltrane, e incredibilmente fui chiamato proprio da Elvin Jones nella "Elvin Jones Jazz Machine", gruppo nel quale permasi due o tre anni, rimanendone influenzato moltissimo: capii molto bene che cosa Trane apprezzava di lui! Elvin era presente anche nel mio primo disco solista, è stato insomma per me una grande persona e una grande influenza. Quando ci ha lasciato, ho pensato che avrei realizzato qualcosa per commemorarne la memoria. Inoltre nei primi anni Sessanta c'erano due scuole batteristiche, quella di Elvin Jones e quella di Tony Williams, così mi sembrava interessante il progetto anche per ripercorrere una parte della storia della ritmica jazz.

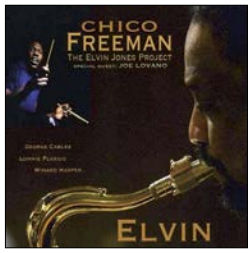
Come hai scelto i brani?
Elvin componeva, ma amava anche suonare idee di altri, gli standard. Tutti i brani del cd sono elementi importanti della sua storia musicale, pezzi nei quali il suo modo di suonare era una parte cruciale. È interessante considerare in quanta musica è stato fondamentale, mi riferisco ai lavori più conosciuti di Wayne Shorter, Joe Henderson, John Coltrane, McCoy Tyner.

Come mai hai invitato Joe Lovano nel primo brano?
Volevo suonare anche con altri musicisti che avessero avuto la possibilità e il piacere di suonare con Elvin. La mia amicizia con Joe risale a tempo immemorabile. Le band di Jones in effetti avevano un solo sax in studio di registrazione, ma dal vivo generalmente erano due: David Liebman con Steve Grossman, io e Pat LaBarbera. Volevo che almeno due canzoni avessero due sax nella formazione per richiamare questo tratto tipico della musica di Elvin. Martin Fuss l'ho scelto invece perché è un polistrumentista e volevo creare quelle atmosfere alla Duke Ellington in *The Pied Piper*.

Come hai realizzato gli arrangiamenti? Mi sembra che ci sia un ottimo equilibrio nei singoli brani e nell'insieme.
Credo che lo spirito con il quale si realizzavano i dischi in vinile si sia un po' perso: l'obiettivo di un artista, infatti, era allora costruire un viaggio per l'ascoltatore, e l'esperienza dell'ascolto di un intero album era davvero una sorta di itinerario strutturato dall'artista. Questa dimensione da "turista" del pubblico si è un po' persa, specie con il fenomeno del downloading, e così ho cercato di realizzare il tipo di approccio che a me piace vivere quando ascolto.

Quali sono i tuoi progetti futuri?
Naturalmente portare in tour questo lavoro. Ho inoltre un nuova formazione che sarà la prossima a essere registrata, con Cecil McBee al contrabbasso e Rita Webber alle percussioni.

Come definiresti la tua musica?
Non mi piacciono le definizioni, preferisco essere libero di essere me stesso ed essere rappresentato dal mio nome e dal mio lavoro! Mi diverte richiamare la celebre definizione di Duke Ellington: «Ci sono due tipi di musica, quella buona e quella cattiva». Ho suonato con Earth Wind and Fire, James Brown, Chaka Khan, Paco de Lucia... Sono tanti stili differenti, perché sono innamorato della musica senza voler aderire a un genere preciso ■



JAZZiT likes it

CHICO FREEMAN/ THE ELVIN JONES PROJECT

ELVIN
JIVE MUSIC, 2012

Chico Freeman (ten); George Cables (pf); Lonnie Plaxico (cb); Winard Harper (batt); featuring Joe Lovano (ten); Martin Fuss (ten, bar, fl)

Il disco "Elvin" è un dichiarato omaggio a Elvin Jones, uno dei più importanti batteristi della storia del jazz moderno, realizzato da Chico Freeman che fu membro per anni del gruppo diretto dallo stesso Jones. Il tributo è stato realizzato mescolando ad alcuni brani originali le riletture di celebri tracce che vedevano in origine alla batteria proprio il grande maestro americano: si tratta di un repertorio che costituisce il vademecum del jazz moderno, con brani scritti, tra gli altri, da Wayne Shorter, John Coltrane, Joe Henderson, e tratti dai loro lavori più conosciuti e amati. Particolarmente simpatica è la presenza di Joe Lovano (un altro membro della legacy di Jones) in *Elvin* e quella del multistrumentista Martin Fuss in *The Pied Piper*, traccia caratterizzata da colori quasi orchestrali. Nell'insieme "Elvin" è un lavoro molto intenso, la cui peculiarità è una travolgente energia che arricchisce anche i brani meno veloci e ritmici, come l'eterea *After The Rain*. Ottima la prova del collettivo, e in particolare quella di Winard Harper, che tra riff in 7/4, brani blues e vamp modali non fa rimpiangere il drumming di Jones, ma è di fatto il protagonista di un toccante ricordo. (EM)

Elvin / Inner Urge / E. J.'s Blues / The Pied Piper / After The Rain / Night Dreamer / Think On Me / Lonnie's Lament / Mahjong

FONDAZIONE
SIENA JAZZ
ACCADEMIA NAZIONALE DEL JAZZ

SJU - Siena Jazz University

Corsi di Diploma accademico di I livello

Il Decreto ministeriale D.M.10 novembre 2011, n.193 autorizza la Fondazione Siena jazz al rilascio di titoli di Alta formazione frtistica per il conseguimento del Diploma Accademico di primo livello in:

batteria e percussioni jazz, basso elettrico, canto jazz, chitarra jazz, clarinetto jazz, contrabbasso jazz, pianoforte jazz, sassofono jazz, tromba jazz, trombone jazz.

Apertura iscrizioni per l'anno accademico 2013-2014: martedì 2 aprile 2013

Termine iscrizioni: lunedì 2 settembre 2013

Esami di ammissione: da giovedì 5 a sabato 7 settembre

Comunicazione risultati: martedì 10 settembre 2013

Inizio lezioni: mercoledì 6 novembre 2013

384 ore di lezione per anno accademico

1.152 ore di lezione nel triennio

Frequenza lezioni: il corso si articola in 16 incontri intensivi, ciascuno della durata di quattro giorni, dal mercoledì (inizio ore 11:00) al sabato (termine ore 14:30), ogni 2 settimane, per otto mesi

Ore giornaliere di lezione: da 6h ad 8h

25 posti disponibili tramite selezione negli esami d'ammissione

32 ore individuali di strumento

64 ore di lezione di musica d'insieme, con formazioni di 4 o 5 studenti in cui ogni docente insegna suonandovi come leader della formazione

Stage gratuiti, con musicisti nazionali e internazionali, riservati agli studenti dei corsi

Fondazione Siena Jazz - Accademia Nazionale del Jazz
Fortezza Medicea, 10 • 53100 SIENA tel. 0577 271401
info@sienajazz.it • www.unijazz.it • www.sienajazz.it

COMUNE DI SIENA

Provincia di Siena

REGIONE TOSCANA

TOSKY RECORDS

presenta

FOR LIFE

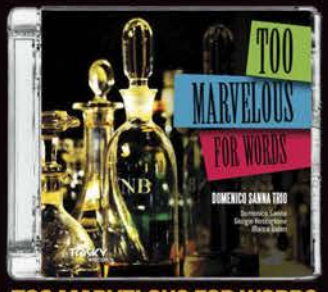
DARIO GERMANI
STEFANO PREZIOSI
LUIGI DEL PRETE
FEATURING **MAX IONATA**

in questo disco sento un sincero impegno a calarsi in questo ruolo, andando a pescare nel proprio intimo onestà e creatività, ovvero l'essenza del Jazz

Giovanni Tommaso

EGEA · Ialbore · iTunes · cdbaby · jazzos.com · amazon · sonicbids

LOOSE
Gianluca Lusi & Joel Holmes
TSK008



TOO MARVELOUS FOR WORDS
Domenico Sanna Trio
TSK002

MOON AND SAND
Michel Rosciglione Trio
TSK004

THEY SAY IT'S SPRING
Marco Acquarelli Quartet
TSK006

toskyrecords.com

MAURO-GROSSI EDEN

EDEN AHBEZ (1908-1995) FU UNA SORTA DI HIPPIE PRIMA DEL TEMPO: VEGETARIANO, STUDIOSO DI ZEN, VAGABONDO SENZA FISSA DIMORA. MA, SOPRATTUTTO, AHBEZ FU L'AUTORE DI "NATURE BOY", BRANO ENTRATO A PIENO TITOLO FRA GLI STANDARD JAZZISTICI. "EDEN" (ABEAT, 2012), L'ULTIMO DISCO DI MAURO GROSSI, È UNA LUNGA RIFLESSIONE MUSICALE SU "NATURE BOY" E SUL SUO AUTORE

DI **SERGIO PASQUANDREA**

© NIKO GIOVANNI CONIGLIO

«“Eden” è un vero, genuino concept-album, riguarda tutta la mia vita musicale, il mio impegno civile e la mia ferma convinzione che tolleranza e rispetto siano valori primari imprescindibili»

Puoi riassumerne la genesi di questo progetto?
Una delle mie primissime emozioni musicali è legata a mia madre, che usava cantare *Nature Boy*, col testo in italiano, mentre sbrigava i lavori domestici. Poi, alla fine degli anni Novanta, arrangiai per un quartetto classico una versione della canzone, integrata con parti scritte *ex novo*. In quell’occasione iniziò a farsi strada in me una sorta di mania per questa canzone. Invece il primo embrione di “Eden” risale al 2002. All’inizio era un percorso di “tema e variazioni”, poi gradualmente ne è scaturito un lavoro che si propone di espandere idealmente l’importante messaggio di pace e tolleranza della canzone originale («to love and be loved») usando molti stili e diverse lingue.

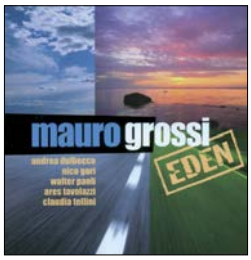
Quali sono gli elementi di *Nature Boy* che più ti hanno colpito e spinto a usarlo?
Nature Boy è un capolavoro di sinteticità, efficacia, varietà ed equilibrio. Inoltre, presenta uno dei migliori rapporti retorico-espressivi tra musica e testo rinvenibili in uno standard. Per molti anni ho aderito alla consuetudine un po’ becera di considerare gli standard solo come semplice pretesto da jam; poi, per fortuna, la mia passione per la vocalità mi ha spinto a diverse esperienze interessanti, tra le quali aver fatto parte di un trio di musica ebraica, gli Shir-Am3: questa avventura in particolare mi ha aperto a nuovi mondi e dimensioni, *in primis* per l’appunto agli standard, com’è noto dovuti in gran parte ad autori ebrei. Tutto ciò mi ha dato la possibilità di mettere in una prospettiva corretta il rapporto tra musica e parte letteraria nelle song.

Quanto ha contato, nel disco, la particolarità di un personaggio come Eden Ahbez, con la sua biografia e la sua figura di hippie *ante litteram*?
Naturalmente aver appreso che razza di personaggio fosse Eden Ahbez è stato uno stimolo veramente forte, per questo motivo alcuni brani hanno titoli che alludono a persone o episodi della sua vita. Ma il bello delle scoperte era ancora da venire: per esempio, l’episodio del maratoneta nel celebre film *Forrest Gump* altro non è che una citazione di una delle varie corse “coast to coast” di Ahbez; lo stesso dicasi per le sembianze del personaggio. E potrei continuare per molto ancora...

Come hai selezionato i diversi generi (jazz, chanson francese, soul, klezmer) con cui hai rimodellato *Nature Boy*?
Ho frugato nelle mie esperienze e ho estratto gli stili per me più significativi e affini ai contenuti del brano. Successivamente, ho affinato scegliendo in base a un criterio di maggior varietà possibile.

Come hanno reagito i musicisti, di fronte alla sfida di doversi adattare a situazioni musicali così diverse?
Al di là dei divertentissimi impatti traumatici con certi brani del progetto, a me pare che i grandi musicisti che compongono “Eden” abbiano trovato molto stimolante impegnarsi in tal senso.

Il disco si presenta come un vero e proprio *concept-album*, con una traccia narrativa, ma anche con molti riferimenti alla tua formazione umana e musicale.
Assolutamente. “Eden” è un vero, genuino *concept-album*, riguarda tutta la mia vita musicale, il mio impegno civile e la mia ferma convinzione che tolleranza e rispetto siano valori primari imprescindibili



JAZZiT likes it!

MAURO GROSSI

EDEN

ABEAT, 2012

Mauro Grossi (pf, p el, Rhodes, celesta, arr, dir); Claudia Tellini (voc); Nico Gori (cl, clb, sop); Andrea Dulbecco (vib); Ares Tavolazzi (cb); Walter Paoli (batt, perc); Orchestra d’archi “B Natural”; Gloria Merani (vl); Riccardo Parrucci (fl); Alessandro Franconi (vla); Filippo Burchietti (vlc); Eden Ahbez (voc #3)

Le sedici tracce di “Eden” sono altrettante variazioni su *Nature Boy*. C’è una versione be bop, una che omaggia Lennie Tristano, una a tempo di ballad. E ancora: un arrangiamento klezmer, uno in stile *valse musette* francese, uno *à la* Stevie Wonder, uno per quartetto d’archi, uno con tre tracce di celesta sovraincise sul pianoforte.
Ma non è finita: perché il tema del celebre brano viene scomposto, ricomposto, aumentato, diminuito, frammentato, riarmonizzato, il suo testo viene espanso da versi aggiuntivi, composti per l’occasione da Claudia Tellini. La voce di Eden Ahbez è inserita in *The Call*, *Alex der Yossem* si ispira alle sue origini ebraiche, *La pluie* è una fantasia ispirata alla sua vita da eremita. Insomma, “Eden” è più che un semplice tema con variazioni: è piuttosto una complessa riflessione musicale e filosofica, che si basa sulla stretta integrazione fra il progetto compositivo di Grossi e i contributi degli ottimi musicisti che fanno parte dell’ensemble. (SP)

Nature Boy / Lennie Boy / The Call / Alex der Yossem / Garçon Naturel / Il naturalista / Supernatural Kid / Nat Or Not / La Pluie / While My Time Is Running Through / Esecuzione magistrale / Naturology / Zoma / Goodbye Good Boy / Wondrous Child / Nature Boy Quartet

JAZZIT likes it

RON MILES

QUIVER

ENJA, 2012

Ron Miles (tr, sattva #1, 5); Bill Frisell (ch); Brian Blade (batt)

Il (o la) sattva, che Ron Miles suona in tre tracce di questo "Quiver", è uno strumento creato su misura per lui, un ibrido fra tromba e cornetta, intonato in Sol. Il risultato può richiamare un po', dal punto di vista timbrico, la pocket trumpet di Don Cherry. Personalità originale, quella di Ron Miles. Classe 1963, è attivo fin dai primi anni Ottanta, ma la scelta di risiedere a Denver lo ha forse tagliato un po' fuori dai grandi giri newyorkesi. La sua musica si caratterizza per un carattere atmosferico, evocativo, a volte quasi scorporato, che, in effetti, può ricordare quello di Bill Frisell o di certi progetti di Brian Blade, come la Fellowship. La realtà, però, è che Miles è uno strumentista e compositore davvero *sui generis*, capace, tanto per fare un esempio, di prendere un vecchio blues (è la terza traccia) o un brano ellingtoniano (la sesta) e di darne riletture contemporanee, eppure del tutto intrise del loro sapore originario. (SP)

Bruise / Queen / Mr. Kevin / There Ain't No Sweet Man That's Worth The Salt Of My Tears / Just Married / Doin' The Voom Voom / Rudy-Go-Round / Guest Of Honor

JAZZIT likes it

GIANNA MONTECALVO

WHILE WE'RE YOUNG – TRIBUTE TO ALEC WILDER

DODICILUNE, 2012 (JAZZIT SHOP)

Gianna Montecalvo (voc); Roberto Ottaviano (sop); Carlo Morena (pf); Yuri Goloubev (cb); Michele Salgarello (batt)

Eclettico autore del Novecento nordamericano, fine sperimentatore di alchimie linguistiche Alec Wilder, sconosciuto ai più, è invece molto amato dai musicisti per il suo polimorfismo compositivo. Gianna Montecalvo ne abbozza un profilo che sonda alcuni aspetti del suo lavoro. Ampi gli spazi individuali riservati al talento di Ottaviano, Morena, Goloubev e Salgarello, che cingono la voce filigranata e cromatica della leader seguendone movenze e fremiti. La Montecalvo si rivela abile interprete, destreggiandosi fra classiche jazz song voce/piano (*Where Is The One*), blues fumosi alla Lady Day (l'ammiccante *The Lady Sings The Blues*), tortuosi scat come in *That's The Girl*, ma anche episodi avant-garde, dove i vagiti free dell'intermezzo esortano la ricerca vocale (*Where Do You Go*). (ADV)

While We're Young / Moon And Sand / The Wrong Blues / I'll Be Around / That's The Girl / While We're Young / Blackberry Winter / Where Do You Go / The Lady Sings The Blues / The Winter Of My Discontent / Where Is The One

WOLFGANG MUTHSPIEL

VIENNA NAKED

MATERIAL, 2012

Wolfgang Muthspiel (ch, ch ac, mandolin, b el, voc)

"Vienna Naked" è un sorprendente progetto di Wolfgang Muthspiel che, abbandonati temporaneamente i panni del jazz-guitar-hero dal fraseggio impeccabile, veste quelli del crooner a cavallo tra pop e jazz: la tecnica del chitarrista s'inchina alle esigenze del cantante, realizzando una prova convincente. I brani ricordano gli ambienti sonori caratteristici dei mondi di Leonard Cohen e Joni Mitchell, con un sottofondo acustico quasi cantautoriale che non rinuncia a occasionali incursioni elettriche, ma è in generale morbido, malinconico ed evocativo: si veda *Another Round*, un brano di matrice pop-folk, contrapposto a *Change*, più bluesy e quasi indie-rock nel suo incedere. Si tratta nell'insieme di un disco particolarmente bello e inaspettato, che spiazzerà i fan del chitarrista austriaco ma che è una prova artistica e musicale di grande valore. (EM)

Another Round / Vienna / We Drink The Sun / She Won't Give Up / Empty House / Vanilla & Champagne / Lonely Together / Matteo / It's Dark Outside / Love And Haystacks / Carry Her Over The Water / Change / The Same One / When All The Movies End

JAZZiT likes it

OMIT FIVE

OMIT FIVE

CALIGOLA, 2012 (JAZZIT SHOP)

Mattia Dalla Pozza (alto); Filippo Vignato (trn); Joseph Circelli (ch); Rosa Brunello (cb); Simone Sferruzza (batt)

Anagraficamente giovani (sia la formazione sia i suoi componenti), gli Omit Five maturano all'interno del laboratorio di improvvisazione jazz del Conservatorio Venezze di Rovigo. La loro proposta inalvea pensieri modali (*Nodo gordiano*), nervature rock (*ZTL*), poliritmie e un'articolazione tematica complessa (*Roulotte in fila indiana*) in un lessico che orbita attorno a un estetica post bop rivisitata. Gusto per l'imprevisto e consapevolezza della tradizione si condensano nella scrittura di brani originali ma anche nelle riletture *Shiny Things* di Tom Waits e *Oclupaca*, lunga cavalcata afrocentrica a firma di Ellington. *Monday Nights* emana un fascino pinkfloydiano munifico di contrasti timbrici e con un ricercato intervento di Circelli; la cullante melodia tratteggiata in *Bambini sperduti* fluttua immersa nella psichedelia liquida e chiude un lavoro intrigante. (ADV)

Roulotte in fila indiana / Monday Nights / Shiny Things / Oclupaca / ZTL / Camarones a la plancha / Catarifrangenti / Nodo gordiano / The Last Night In San Giuliano / Bambini sperduti

JAZZiT AWARDS 2012

Avviamento e specializzazione in musica Jazz

Sala di Registrazione
Produzioni musicali
Organizzazione concerti
Masterclass

70125 Bari - Via Maranelli, 9
Tel. 080 5022002
www.ilpentagramma.bari.it
info@ilpentagramma.bari.it
facebook.com/ilpentagramma.bari

DUKE ELLINGTON
associazione culturale

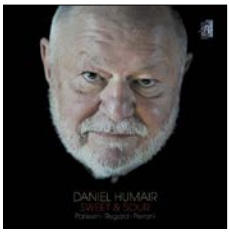
Il Pentagramma

DANIEL HUMAIR
SWEET & SOUR

DI **ANTONINO DI VITA**

Attraverso questo nuovo lavoro dal titolo didascalico si riconferma il talento di Daniel Humair, uno dei più singolari (la tecnica eterodossa derivata dal suo ambidestrismo) batteristi esistenti. Figura autorevole nell'evoluzione del jazz europeo, il settantacinquenne con "Sweet & Sour" promuove la ricerca di nuove forme espressive, incentrata sull'aspetto estemporaneo della pratica musicale: l'improvvisazione. Una musica densa, free form, che contempera "ingredienti" contrapposti in un ambiente politonale dai lineamenti astratti, congiungendosi concettualmente con l'Humair pittore astrattista e le sue opere, due delle quali riprodotte sulle pagine del libretto. Lo stile unico del musicista svizzero crea complesse figurazioni asimmetriche tramite una ripartizione originale degli accenti, a formare un tappeto dal carattere percussivo. La presenza della fisarmonica rivela una scelta alternativa al consueto pianoforte e accentua le differenze timbriche con accesi contrasti (*A Unicorn In Captivity*), rilasciando in alcuni frangenti (*7A3*) folkloristiche *nuances* tipicamente francesi. Un *modus operandi* che colloca nelle linee tematiche le fondamenta, punto d'origine da cui avviare percorsi anomali comunque approfonditi all'interno di un disegno collettivo, fondato sull'indispensabile empatia fra i quattro musicisti. Ripreso dall'album di David Friedman "Of The Wind's Eye" (Enja, 1981), in cui comparivano anche Humair e la sopranista Jane Ira Bloom, autrice del brano, *A Unicorn In Captivity* prende ispirazione da un arazzo medievale olandese: un tema dissonante, frammentato, insidiato dalle bizzose evasioni della coppia Parisien/Peirani e da una fase centrale concitata prossima al parossismo, un cocktail condito da una stimolante irrequietezza metrica. Le frequentazioni di colonne sonore rientrano nelle passate esperienze di Humair, qui rappresentate dalla finale *Road To Perdition* di Thomas Newman (tema principale di *Era mio padre*), soggetta a un articolato evolversi melodico. L'impressionismo cinematografico intride anche le atmosfere di *Ground Zero* e *Ground One*, costruite su una continua modulazione armonico-ritmica. L'intro convulso dell'iconoclastico *Care 4* si ricompone e lascia trasparire tracce di un'estetica più tradizionale, mentre sfilano in *Shubertauster* quadretti free, blues lascivi e cadenze balcaniche. *Debsh* ha uno svolgimento in crescendo: dalla trance meditativa iniziale, sottolineata da ampi intervalli e un incedere ipnotico, ci si sposta su tempi serrati e spasmi strumentali. Gli intriganti concetti "agrodolci" esposti da Humair, esplicitati nelle *liner notes*, generano una musica spiazzante, imprevedibile, subordinata a ripetuti ascolti per poterne recepire a pieno tutto il valore

JAZZiT likes it!



DANIEL HUMAIR

SWEET & SOUR
LABORIE, 2012

Daniel Humair (batt); Emile Parisien (sassofoni); Vincent Peirani (fisa); Jérôme Regard (cb)

A Unicorn In Captivity / Ground Zero / Care 4 / 7A3 / T2T3 / Oppression / Shubertauster / Debsh / Ground One / Road To Perdition

OREGON

FAMILY TREE

CAM JAZZ, 2012 (JAZZIT SHOP)

Paul McCandless (oboe, clarb, sop, fl); Ralph Moore (chit classica, pf, sint); Glen Moore (cb); Mark Walker (batt, perc, sint)

Difficile, e forse anche inutile, aspettarsi sostanziali novità da un disco degli Oregon. Dopo quarantatré anni di carriera (un record davvero invidiabile), il gruppo ha ormai un'identità talmente spiccata da essere assolutamente inconfondibile: traguardo che pochi altri gruppi, non solo nel jazz, possono vantarsi di aver raggiunto. "Family Tree" contiene tutto ciò che ci si aspetta da un disco degli Oregon. Innanzi tutto, dal punto di vista timbrico, con la chitarra classica di Towner e l'oboe di McCandless a dare l'impronta. Poi, i temi: quasi tutti a firma di Towner, mescolano influenze classiche, improvvisazione jazz, echi etnici, vigore rock, variando in tutte le gamme tra l'elegia e l'energia, qua e là aggiungendoci persino sperimentazioni elettroniche. Il tutto è convogliato con la perfezione esecutiva, la nitidezza di colori, la scioltezza di arrangiamento che sono la firma distintiva della band. (SP)

Bibo Babo / Tern / The Hexagram / Creeper / Jurassic / Family Tree / Stritch / Mirror Pond / Moot / Julian / Max Alert / Carnival Express

GAETANO PARTIPILO

BESIDES - SONGS FROM THE SIXTIES

SCHEMA, 2013

Gaetano Partipilo (alto, ten, fl); Pietro Lussu (pf, Rhodes, Wurlitzer); Pasquale Bardaro (vib); Vincenzo Florio (cb); Marco Valeri (batt); Pierpaolo Bisogno (perc). Ospiti: Heidi Vogel (voc #5), Alice Ricciardi (voc); Rosalia De Souza (voc); Mr. Natural (voc); Fabrizio Bosso (tr); Vito Di Modugno (Hammond); Nicola Conte (ch el); Marcello Piarulli (b el); Giuseppe Bassi (cb); Gianni Partipilo (ten); Leo Gadaleta (vln); Luisiana Lorusso (vln); Antonio Buono (vla); Mauro Greco (vlc)

Con la partecipazione di numerosi musicisti ospiti, tra i quali Fabrizio Bosso in due brani, Gaetano Partipilo dà vita a un lavoro dove confluiscono diverse derivazioni stilistiche, che spaziano dal mainstream jazz, alla bossa, agli arrangiamenti per quartetto d'archi. L'insieme presenta alcune composizioni originali e molte riletture, tra le quali *The Sticks* di Cannonball Adderley, che rilasciano la sensazione di eleganza esecutiva, in particolar modo nei passaggi dove è protagonista la voce di Alice Ricciardi. In Se voce pensa è Rosalia De Souza, con il contributo all'Hammond di Vito Di Modugno, a spostare il baricentro ritmico verso andamenti più sostenuti in un album dove sono presenti anche diverse ballad. (RP)

Beyond The Days / Right Now / Atras da porta / The Jive Samba / Ocean Dance / Se voce pensa / Essa Mulher / Wall And Water / Autumn Serenade / Moon Flower / 13 Death March / Los marcianos / Sono qui per te / The Sticks

Con il patrocinio di
UNESCO
Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO
Con il patrocinio della Presidenza del Consiglio della Regione Emilia-Romagna
Ravenna 2019 ProveTecniche
25° TRATTI'N FESTIVAL
inCHIOSTRI SIMPATICI
FAENZA, NEI CHIOSTRI E NEI CORTILI DEL CENTRO STORICO
DAL 10 AL 21 GIUGNO 2013
INCROCI DI LETTERATURA, MUSICA E TEATRO
organizzati dalla cooperativa Tratti,
con il patrocinio dell'Unesco,
della Regione Emilia-Romagna,
del Comune di Faenza
e di Ravenna 2019
saranno con noi:
Michele Zizzari, Giovanni Nadiani, Faxtet,
Alberto Bertoni, Michele Francesconi,
Ivan Valentini, Floarea Ţuţuianu (Romania),
Ruben Andres Costanzo (Argentina),
Contrada Lamierone, Alja Adam (Slovenia),
Stefano Savini, Davide Di Iorio,
Cloris Brosca, Matteo Belli,
Vanja Strle (Slovenia), Giuseppe O. Longo,
Daniela Raimondi, Equinox Duo
il caffè? Ogni sera lo offre
CAFFE' Molinari
INFO: COOP TRATTI 0546/681819 - WWW.MOBYDICKEDITORE.IT

DANIELE**SCANNAPIECO** > SAX, DARIO**DEIDDA** > EL. BASS, TOMMASO**SCANNAPIECO** > DOUBLEBASS, GREG**HUTCHINSON** > DRUMS

PICANTO NOVITA'

MAS EN TANGO
ALMA
featuring
SASA' CAUTERUCCIO
SASA' CALABRESE
FABRIZIO LA FAUCI
LUCA AQUINO
ROBERTINHO DE PAULA
JUANCARLOS ZAMORA
ROBERTO CHERILLO

ROY PANEBIANCO
SOULSIDE
featuring
ROY PANEBIANCO
DANIELE SCANAPIECO
LEONARDO CORRADI
FABIO ACCARDI

BALKANICA
BALKANICA
featuring
ACHILLE SUCCI
MARCO ROSSIN
DANILO BLAIOTTA
SASA' CALABRESE
FABRIZIO LA FAUCI

PICANTO CATALOGUE

www.picantorecords.com > info@picantorecords.com
Ufficio Stampa: Francesca Panebianco > press@picantorecords.com
acquista on line su **www.jazzos.com**

Egea Distribution
Corso Mazzini, 12 - 12037 Saluzzo (CN)
Tel. 0175 217323 Fax: 0175 475154
info@egeamusic.com www.egeamusic.com

Abeat ti accompagna nella grande dimensione della musica

"sketches of miles" ABJZ118
Alessio Menconi guitar
Alberto Gurrisi organ
Alessandro Minetto drums

Alessio Menconi conclamato come uno dei migliori chitarristi europei, qui con due grandi talenti dell'attuale scena italiana con un progetto dedicato a Miles Davis. Elegantissimo e spettacolare.

"a jellyfish from the bosphorus" ABJZ123
Andrea Pozza Trio
A. Pozza piano / **Aldo Zunino** doublebass
Shane Forbes drums

Andrea Pozza, tra i pianisti italiani che hanno saputo ritagliarsi una ribalta internazionale, vantando dischi e collaborazioni ai massimi livelli. Si riaffaccia sulla scena ritornando alla formula che lo ha reso celebre: il trio. Pochi pianisti possono vantare la sua classe, il suo swing e la sua capacità d'interplay.

"antonio zambrini plays Nino Rota" ABJZ119
Antonio Zambrini piano, arrangements
Andrea Di Biase doublebass
Antonio Fusco drums

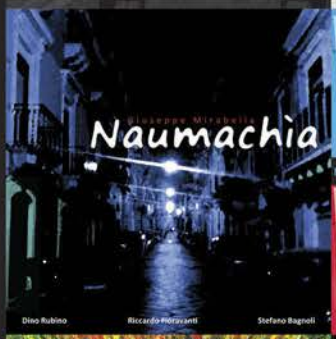
Le melodie immortali di Nino Rota che hanno costituito le più importanti colonne sonore del cinema italiano, rivisitate con maestria ed originalità. Il disco contiene alcune immagini inedite tratte dai set di alcuni film entrati nella storia del cinema mondiale. Un'opera di vera e straordinaria caratura!

"face to face" ABJZ116
Fabrizio Bosso trumpet
Luciano Biondini accordion

Bosso e Biondini : due stelle del firmamento internazionale, ciascuno dotato di una tecnica individuale che tutto il mondo loro invidia, danno vita ad un progetto dove tutta la loro maestria, artisticità e maturità stilistica e compositiva si esprime alla massima potenza.

"naumachia" ABJZ122
Giuseppe Mirabella
G. Mirabella guitars / **Dino Rubino** piano, trumpet / **Riccardo Fioravanti** doublebass **Stefano Bagnoli** drums

Disco di eccellente caratura che magnifica uno dei migliori chitarristi-compositori in Italia. Freschezza, modernità per un quartetto di grandissimi musicisti che esaltano il jazz italiano.



"pop harp" ABJZ114
Max De Aloe chromatic harmonica
Marcella Carboni
electroacoustic harp

Un'accoppiata mondialmente unica nel suo genere: arpa ed armonica. Un repertorio che spazia da Jobin a Faurè, dai Beatles a Piazzolla, da Sting a Berling e ad alcuni brani originali. Un sound mai sentito prima con all'opera due straordinari musicisti del panorama nazionale.

"like children on a wide lawn" ABJZ117
Riccardo Arrighini Trio
R. Arrighini piano, glokenspiel, effects, live electronics / **Pietro Martinelli** doublebass, effects, live electronics / **Emiliano Barrella** drums, percussion, effects

Arrighini grande interprete di musica classica abbinata al jazz presenta il suo nuovo trio di modernità sconvolgente. Talento pianistico, freschezza stilistica, liricità, echi classicheggianti, tocco, uniti ad un linguaggio jazz articolato e sostenuti da una ritmica eclettica e carica di tensioni moderne.

"hope" ABJZ121
Giovanni Scasciamacchia Trio with **Fabrizio Bosso** trumpet
G. Scasciamacchia drums / **Roberto Tarenzi** piano / **Aldo Vigorito** doublebass

Un superbo trio supportato dalla tromba mirabile di Bosso. Un disco pieno di swing, energia e solarità, influenze latin e portacolori nel mondo di un jazz italiano che si inserisce nel novero delle proposte di caratura internazionale.

Marina Barbensi adv

"a!" Francesco Pierotti Trio
F. Pierotti, Enrico Zanisi, Fabio D'Isanto
fastline ABJZ518

"preludi -libro primo" Alessandro Giachero
Piano solo
skyline ABJZ519

"piano solo" Paolo Alderighi
fastline ABJZ516

"steppin' out" Roberto Olzer Trio
R. Olzer, Yuri Goloubev, Mauro Beggio
fastline ABJZ517

"acrobats" Tino Tracanna
Mauro Ottolini, Roberto Cecchetto, Paolino Dalla Porta, Antonio Fusco
ABJZ112

abeat for JAZZ

via Pasubio 6 21058 Solbiate Olona VA tel.fax +39 0331 376 380 www.abeatrecords.com

per un acquisto online: www.abeatrecords.com www.jazzandmore.it

JAZZiT likes it

JEREMY PELT

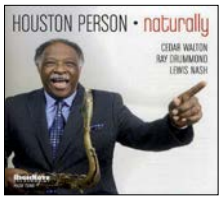
WATER AND EARTH

HIGHNOTE, 2013

Jeremy Pelt (tr); Roxy Coss (sop, ten); David Bryant (pf, Rhodes, clavinet, Hammond); Frank LoCrasto (tast, Rhodes, Prophet); Burniss Earl Travis (b el, cb); Dana Hawkins (batt); Jeffrey Haynes (perc); Ra-Re Valverde (voc #6); Angela Roberts e Fabiana Masili (voc #1)

In "Water And Earth" emergono numerosi elementi di novità nello stile di Jeremy Pelt: in particolare l'uso del Rhodes e delle tastiere che, accompagnati ai timbri delle percussioni e alle occasionali voci, caratterizzano in maniera significativa i nuovi brani. Il sound complessivo rimane sempre legato allo swing, ma con evoluzioni funk e atmosfere modali che lo rendono più ricco e interessante, fino ad arrivare agli echi quasi lounge delle atmosfere di *Stay*. Nell'insieme "Water And Earth" (come già i precedenti lavori di Pelt) è un ottimo disco che lascia affascinati per il rinnovamento compiuto nel sound, che abbraccia adesso stilisticamente tutti gli elementi più classici della musica nera. (EM)

Reimagine The World / Mystique / In Dreams / Boom Bishop / Meditations On A Conversation We Had / Stay / Pieces Of A Dream / Prior Convinctions / Butterfly Dreams



HOUSTON PERSON

NATURALLY

HIGHNOTE (2012)

Houston Person (ten); Cedar Walton (pf); Ray Drummond (cb); Lewis Nash (batt)

Dopo due dischi che lo avevano visto in compagnia prima di Terrell Stafford, poi di Warren Vaché, Person si presenta nella veste essenziale del quartetto. Così ha modo di immergere l'ascoltatore nella splendida, carnosa sonorità del suo sax tenore, che è stato per vent'anni al fianco di Etta Jones e vanta carriera e collaborazioni ben lontane dalla scarsa fama posseduta. Eppure è uno degli ultimi eredi di una stirpe che ha i suoi padri in Coleman Hawkins, Ben Webster, Chu Berry e Illinois Jacquet. Oggi sono pochi a eseguire una ballad o un blues con la sua straordinaria capacità di fondere l'idioma tipico dello strumento, alle inflessioni e la sostanza emotiva della voce umana. L'apparente semplicità degli assolo di Person è tale solo se la validità di un'improvvisazione si misura in termini di note eseguite e scavo armonico effettuato. Esistono altri parametri, che risalgono ad Armstrong e alle radici del jazz, osservando i quali con naturalezza, si raggiungono esiti davvero alti. Quelli che il tenorista offre in compagnia di una sezione ritmica meravigliosa, governata da Cedar Walton, amico di Person dai lontani tempi dell'esordio, cinquant'anni fa. (VP)

Bag's Groove / That's All / How Little We Know / Namely You / My Foolish Heart / Red Sails In The Sunset / Don' Cha Go 'Way Mad / It Shouldn't Happen To A Dream / Sunday

MARINI - ROLFF - U. T. GANDHI

Rischio e composizioni istantanee: musica avventurosa per ascoltatori temerari.

▸ NEW CD TOUR - ESTATE/AUTUNNO 2013

Bruno Marini *Baritone Sax, Flute*
Massimiliano Rolff *Double Bass, Electronics*
U. T. Gandhi *Drums and Percussions*

MASSIMILIANO ROLFF

Naked Quartet
M. Rolff – A. Pozza
E. Cisi – E. Zirilli

Massimiliano Rolff Unit Five
M. Rolff - L. Begonia – M. Currò
S. Riggi – P. Franciscone

Sideman al fianco di numerose star del jazz, e raffinato compositore.
Un sound contraddistinto da una importante ricerca nel linguaggio hard-bop con recensioni entusiastiche sulla stampa europea e americana.

EMANUELE CISI

Emanuele Cisi NY3
E. Cisi - J. Lepore
L. Santaniello

Northbound Quartet
E. Cisi – H. Amesquita
F. Angiuli – S. De Krom

Uno dei sassofonisti più apprezzati sulla scena jazz internazionale.
Un suono personale e ricercato, un approccio energico, uniti a una profonda conoscenza della tradizione e a uno spiccato senso della melodia e dello swing.

MICHELA LOMBARDI

The Phil Woods Songbook
M. Lombardi – P. Frassi
N. Pellegrini – A. Melani

Chet On Our Minds Quartet
M. Lombardi – A. Chiappetta
M. Battisti – A. Minetto

"Lavorare con una cantante eccezionale come Michela Lombardi è stata una rivelazione..." - Phil Woods
Elegante, delicata, intensa. Il suo approccio al canto si rifà ad una vocalità jazz bianca sobria e raffinata dalle tonalità vintage.

PERICO SAMBEAT ITALIAN QUARTET

Considerato tra i massimi esponenti del jazz iberico, Sambeat vanta una straordinaria carriera a livello internazionale, contrassegnata da oltre 20 album come leader e un centinaio come ospite.

P. Sambeat – Alto Sax
D. Gorgone - Piano
M. Rolff - Double Bass
N. Angelucci - Drums

▸ NEW CD TOUR - ESTATE/AUTUNNO 2013

BLUE ART MANAGEMENT

Produzioni - Booking - Management
Rosario Moreno - Phone: +39 (0)185-36.45.00 - Mobile: +39 335.52.57.840
moreno@blueartmanagement.com - www.blueartmanagement.com

JAZZIT likes it

MARCO PONCHIROLI

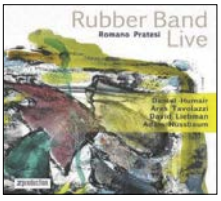
SOLO

CALIGOLA, 2012 (JAZZIT SHOP)

Marco Ponchiroli (pf)

Le doti di eccellente pianista e autore raffinato che ne hanno contraddistinto la carriera, sono amplificate e affinate sul banco di prova del piano solo. Fine cesellatore di armonie complesse e melodie neoromantiche, Ponchiroli dimostra una perizia tecnica in grado di esprimersi sui tasti con rigorosa precisione, sviluppando una fluida indipendenza delle mani. Nella fraseologia dell'artista veneto, intestatario di un'avvincente scrittura contemporanea, convergono il jazz e la musica colta in una personale trasfigurazione che in "Solo" risulta pienamente percepibile in tutte le sue architetture cromatiche. Le tredici tracce, di durata variabile, racchiudono una vena poetica che, come nel caso di *Braxi* o *Giuliana*, raggiunge vertici di lirismo inattesi, e in *Elegia* devia verso declinazioni inquiete. Se l'ombra di Tristano si affaccia dai contrappunti di *Jumprovisation*, il background classico dell'artista veneto getta solide fondamenta in *Toccata*, *Continuo* e *Via di fuga*. (ADV)

Se ci penso / Hercules / Braxi / Come ti dicevo / Jumprovisation / Impromptu / Toccata / Continuo / Via di fuga / Elegia / Passage / Misty Morning / Giuliana



JAZZIT likes it

ROMANO PRATESI

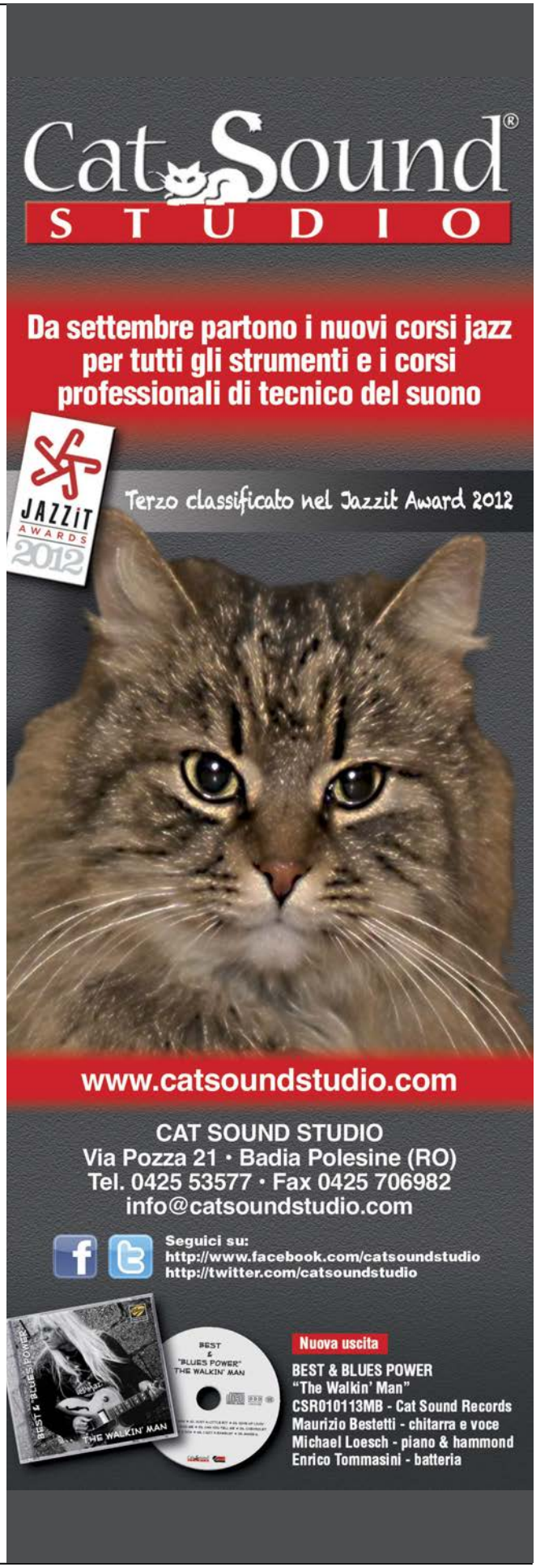
RUBBER BAND LIVE

Z PRODUCTION, 2012

Romano Pratesi (ten, cl b); David Liebman (sop, ten, fl); Ares Tavolazzi (cb); Daniel Humair (batt #3, 5, 6, 7); Adam Nussbaum (batt #1, 2, 4, 6, 9)

Formazione stellare, quella messa insieme da Romano Pratesi per questo "Rubber Band Live". Al fuoriclasse di casa nostra, Tavolazzi, si aggiungono lo svizzero-francese Humair e i due americani Liebman e Nussbaum. Il programma, oltre ad alcuni originali di Pratesi e di Liebman e a un brano a firma collettiva, comprende anche *India* di Coltrane, *Complete Communion* di Don Cherry e *Lonely Woman* di Ornette Coleman, che insieme danno il tono al programma: un jazz post-coltraniano, che si sposta volentieri verso le sponde del free. La band reagisce come un organismo perfettamente amalgamato, esaltando i contributi di tutti i musicisti; piace comunque sottolineare il ruolo tanto discreto quanto essenziale di Tavolazzi, che in assenza di strumento armonico si occupa di riempire le frequenze medio-basse con un instancabile lavoro di sostegno armonico e ritmico. (SP)

Crepuscolo / Missing Persons / Off A Bird / Lonely Woman / La danza del freddo / Free ballad / Complete Communion / Nuvole / India



BIRÉLI LAGRÈNE
MOUVEMENTS

DI **EUGENIO MIRTI**

"Mouvements" presenta il nuovo sound di Biréli Lagrène: abbandonato temporaneamente il progetto gipsy/manouche ("Gipsy Trio", Dreyfus 2009) il chitarrista francese si è circondato di una formazione interessante e poliedrica, che ha il suo punto focale sia nella chitarra sia nell'Hammond di Jean-Yves Jung. Nelle *liner notes* il chitarrista stesso sintetizza il progetto come «blues con un pochino di armonie inserite all'interno», anche se in verità la sua attuale cifra stilistica è molto più ampia e composita. Si possono, infatti, ascoltare brani che ricercano il groove puro, altri che esprimono l'approccio da classico Hammond trio, altri ancora che sono una sorta di divertissement blues, aggressivo e distorto, sulla falsariga del lavoro di chitarristi anglosassoni come Robben Ford (si veda *Place du Tertre*). Tecnicamente Lagrène è sempre stato un funambolo, e "Mouvements" conferma la sua attitudine all'approccio velocissimo, come dimostrano i licks che si contrappongono al sax di *@01-10-10*: nonostante il brano sia una ballad, le sue dita sembrano volare sulle corde, sostenute dai voicing intensi dell'Hammond e dal timbro caldo del sax di Wolf. Il fraseggio è costruito con continue accelerazioni basate sulle semicrome (i sedicesimi), che imprimono una spinta energica a tutta la band; di rilievo l'uso particolarmente disinvolto degli arpeggi (le note degli accordi eseguite in ordine, spesso a velocità fulminanti), di difficile esecuzione tecnica sulla chitarra.

È particolarmente interessante la sintesi di manierismi chitarristici e vocabolario jazzistico che il chitarrista riesce a operare, come dimostra la sua approfondita conoscenza del lessico bop: un ottimo esempio sono *Cleve's Changes*, un tema costruito sui Rhythm changes, e la *Oleo* di Sonny Rollins.

Il suono della chitarra si alterna liberamente tra quello cristallino del jazz e quello sporco e saturo del rock ed è sempre molto compresso, al fine di esaltare la padronanza strumentale delle parti. In *Liebesleid* fa anche capolino un effetto chorus molto ben calibrato, che riporta indietro alle timbriche chitarristiche tipiche degli anni Settanta. Le stesse sonorità sono proposte in *Captain Ferber*, dall'approccio quasi latin: una vamp alla Santana lancia un tema blueseggiante, costruito sui classici tre accordi blues, ma senza rispettare la canonica sequenza delle dodici misure, con il chiaro intento di proporre musica dall'alto contenuto di destrezza, quasi muscolare nel suo incedere.

In "Mouvements" Lagrène si conferma ancora una volta padrone di tutte le tecniche della chitarra elettrica moderna, con un marcato gusto per il virtuosismo e per il divertimento: un raro caso in cui versatilità e personalità si accompagnano costantemente

JAZZIT likes it

BIRÉLI LAGRÈNE

MOUVEMENTS
EMARCY, 2012

Biréli Lagrène (ch); Frank Wolf (ten, sop); Jean-Yves Jung (Hamm); Jean-Marc Robin (batt)

Jay / Mouvements / Maybe Tomorrow / @01-10-10 / Oleo / Where's Frankie? / Liebesleid / Cleve's Changes / Captain Ferber / Ballade / Place du Tertre

RECITAL TRIO

LIVE

NBN, 2012

Michele Francesconi (pf); Paolo Ghetti (cb); Carlo Alberto Canevali (batt)

Un programma che incorpora dissonanti identità compositive, accomunate da un concetto interpretativo fresco e originale. Prosegue l'opera di valorizzazione di autori contemporanei attuata dal Recital Trio: le firme selezionate provengono da ambienti jazz/colti, da De Bonis a Fabbri, da Negri a Ponchiroli, inclusi Zambrini, Puglisi e Sillato, portavoci di un rinnovamento stilistico. Si passa dall'impressionismo sonoro di *Transalpando* al patchwork latino di *Gonzales*, transitando per la frammentazione avant-garde di *Four Moments* (unico brano scritto dal trio) e i silenzi minimalisti di *Hidden Door*. Registrato dal vivo alla Camera del Lavoro di Milano, il disco racchiude alcuni titoli già comparsi nei due precedenti "Recital Trio" e "Live In Ravenna", qui ripresi con rinnovata verve. Il tocco di Francesconi, dalle reminiscenze classiche, si coagula perfettamente col carattere ibrido dei brani, coadiuvato dalla reattività degli ottimi Ghetti e Canevali. (ADV)

Transalpando / Garrincha / Gonzales / Elena / Four Moments / Funcije / Hidden Door / Danza / East Of The Sun / Introduction By Maurizio Franco

RINALDI/BALDIOLI/RUGGIERI TRIO

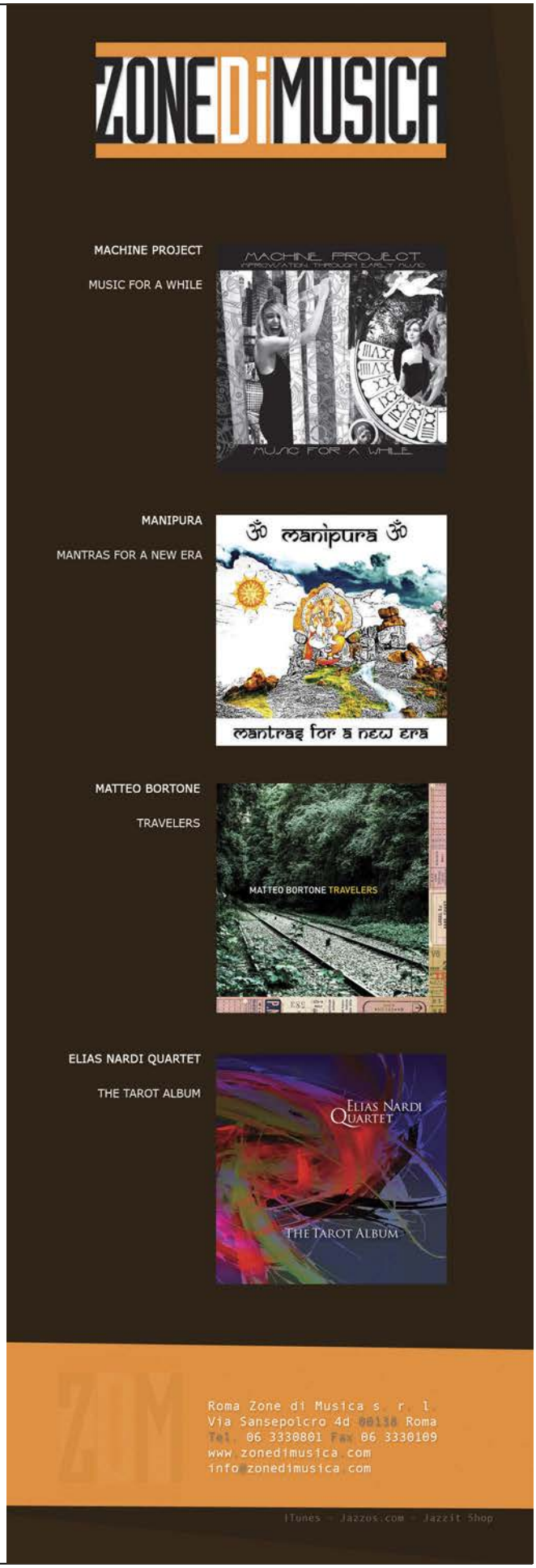
THREE ON ROOTS

ULTRA SOUND, 2012 (JAZZIT SHOP)

Marianna Rinaldi (voc); Massimo Baldioli (ten, sop); Riccardo Ruggieri (pf)

Una panoramica ragionata del Great American Songbook che copre quattro decadi, distante dalla solita routine ammiccante o da intenti filologici. Pur nella loro nuova veste, prosciugata da leziosità interpretative, i brani riconfermano l'incisiva scrittura dei loro autori. Il trio introduce una rilettura alternativa, aspersa da sagaci modifiche formali, in equilibrio tra intrepide soluzioni (si ascolti la variazione metrica di *Get Out Of Town* o la rimozione del salto di ottava in *Some Other Time*) e rispetto della melodia. Il piano assurge a ruolo ritmico oltre che armonico, con un fraseggio compatto e sintetico, intriso di sapori swing, stride e be bop, lasciando che la vocalità calibrata di Rinaldi e il decorso a tratti pungente delle improvvisazioni di Baldioli creino adeguati contrasti. (ADV)

Too Marvelous For Words / I Didn't Know What Time It Was / Alfie / Get Out Of Town / Loads Of Love / Ev'ry Time We Say Goodbye / Hi Fly / Some Other Time / Please Don't Talk About Me When I'm Gone / Visione – Ill Wind / Melancholia (Don't Miss You At All)



artesuono produzioni musicali

Glauco Venier 4et
"WAITS" - ART 118

Glauco Venier *pianoforte*
Flavio Davanzo *tromba e flicorno*
Alessandro Turchet *contrabbasso*
Luca Colussi *batteria*

Daniele D'Agaro / Mauro Ottolini / Simone Zanchini
"UP & DOWN" - ART 114

Daniele D'Agaro *clarinetto & sax tenore*
Mauro Ottolini *trombone, tromba bassa*
Simone Zanchini *fisarmonica & live electronics*

Alessandro Filippig Quartet
"PHIL'S FEELINGS" - ART 111

Clarissa Durizzotto *sax alto e clarinetto*
Claudio Cojaniz *pianoforte*
Franco Feruglio *contrabbasso*
Alessandro Filippig *batteria*

Juri Dal Dan Trio + Francesco Bearzatti
"SOLITUDINI" - ART 110

Juri Dal Dan *pianoforte*
Gian Piero Cescut *basso elettrico*
Alessandro Mansutti *batteria*

special guest **Francesco Bearzatti** *sax tenore e clarinetto*

Guido Santoni / Danilo Gallo / U.T. Gandhi
"INSIDE MY DREAMS" - ART 094

Guido Santoni *pianoforte*
Danilo Gallo *contrabbasso*
U.T. Gandhi *batteria*

Daniele D'Agaro Adriatics Orchestra
"MOUNTAINS, LOVE & HUMOUR" - ART 096

Daniele D'Agaro *clarinetto & sax tenore*
Tobias Delius *clarinetto & sax tenore*
Sean Bergin *sax soprano, alto & tenore, concertina, flauti, vocals*
Davide Ghidoni *trompa & flicorno*
Mauro Ottolini *trombone, tromba bassa, conchiglie*
Saverio Tasca *marimba, balafon & percussioni*
Bruno Marini *organo*
Stefano Senni *contrabbasso*
Han Bennink *batteria*

con la partecipazione di:
Alessandro Turchet *contrabbasso*, **Denis Biason** *banjo*, **Wolter Wierbos** *trombone*, **Ousmane Bangura** *kongomà*, **Naby Kamarà** *djembè*

Mauro Ottolini "I Separatisti Bassi"
"LIVE @ S.VITO JAZZ 2010" - ART 091

Mauro "8" Ottolini *trombone, tuba, tromba bassa, bombardino*
Achille Succi *clarinetto basso*
David Brutti *sax contrabbasso*
Massimo De Mattia *flauto basso*
Daniele D'Agaro *sax baritono*
Gianni Massarutto *armonica bassa*
Vincenzo Vasi *voce bassa, theremin, toys & live electronics*
Franz Bazzani *pianoforte*
Giovanni Maier *contrabbasso*
Mirko Sabattini *batteria, percussioni & efx*

continene il cortometraggio **"BREAK"** di Alberto Fasulo e Flavio Massarutto

Raffaello Pareti
"THE ROAR AT THE DOOR" - ART 097

Francesco Bearzatti *sax tenore e clarinetto*
Mauro Ottolini *trombone*
Raffaello Pareti *contrabbasso*
Walter Paoli *batteria*

in collaborazione con la rivista **SUONO**

Distribuzione: **EGEA distribution** - Corso Mazzini, 12 - 12037 Saluzzo (CN) - ITALY
artesuono è presente in tutti i portali di distribuzione digitale

NEW! Caligola 2170

maurizio brunod

Duets

Miroslav Vitous
double bass

Daniele Di Bonaventura
bandoneon

Danilo Gallo
acoustic & electric bass

Massimo Barbiero
marimba

Achille Succi
alto sax, flute

Maurizio Brunod
guitars

Maurizio Brunod Projects

Miroslav Vitous Maurizio Brunod duo

Dream quartet
(M.Brunod, R.Gatto, J.Girotto, M.Vitous)

Enten Eller
(A.Mandarini, M. Brunod, G.Maier, M.Barbiero)

Prossimi concerti:
18 Maggio, Vicenza, *Jazz Conversation* - **Barbiero-Brunod-Carboni Trio**
26 Maggio, Borgosesia (VC), *DegustiAmo la musica* - **Italian Guitars Trio (Brunod-Cattaneo-Cortellessa)**
9 Giugno, Galliate (MI), *Galliate Guitar Master* - **Italian Guitars Trio & Ralph Towner**
28 Giugno, Udine, *Udine Jazz Festival* - **Brunod-Vitous Duo**

www.brunod.com

ECHI DI MUSIKA
Promozione
Management
Booking

ECHIDIMUSIKA

Via C. Borg Pisani 3 - 10141 TORINO
Tel/fax +39 011.38.25.417
Management MANUELA BISACCA
Email info@echidimusika.com
www.echidimusika.com

CALIGOLA RECORDS

www.caligola.it

2169

J Kyke Gregory & Paolo Birro
SOMETIMES I WONDER: The Music of Hoagy Carmichael

2168

Riccardo Morpurgo
DOVE E' IL NORD

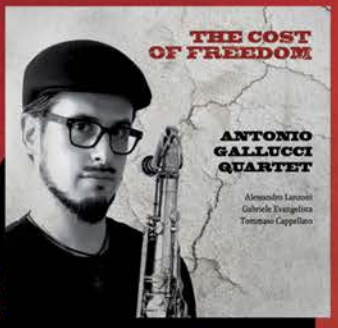
2167

Bebo Best & Nossa Alma Canta
con Robertinho De Paula
AO VIVO @ IL PALCO

2166

Similado - A.Mangelsorff, T.Gurtu, R.Ottaviano, F.D'Andrea, E.Reijseger, R.Bianchi, R.Zorzi, A.Olivieri, P.Damiani
CAPRICCIO A MILANO

Artwork by Giorgio Finamore



2165

Antonio Gallucci Quartet
THE COST OF FREEDOM

2164

Omit Five
F.Vignato, M.Dalla Pozza, J.Circelli, R.Brunello, S.Sferruzza
OMIT FIVE

2163

Marco Ponchiroli
SOLO

2162

Claudio Fasoli Four
PATCHWORK

per acquistare i nostri cd su internet:
JAZZOS www.jazzos.com
tutto il nostro catalogo è scaricabile anche su iTunes

Distribuzione IRD INTERNATIONAL RECORD DISTRIBUTION

tel. 0362.918397/399
www.ird.it

EUGENIO MACCHIA
IN BETWEEN

DOPO "LIVING IN A MOVIE" (2011), LA AUAND PUBBLICA IL SECONDO DISCO DEL PIANISTA PUGLIESE EUGENIO MACCHIA. SI CHIAMA "IN BETWEEN" E LO VEDE IMPEGNATO SIA AL PIANOFORTE, SIA AL FENDER RHODES, IN UN PROGRAMMA CHE MESCOLA STANDARD E COMPOSIZIONI ORIGINALI

DI **SERGIO PASQUANDREA**

«Anche gli standard ti permettono di mostrare le tue doti di compositore, arrangiatore o improvvisatore. Se il jazz è un linguaggio, allora lo standard non è altro che il pretesto per mostrarne la tua visione»

Cominciamo dal titolo: "In Between", "nel mezzo". Che cosa significa?
Il titolo rappresenta la fase che sto attraversando in questo momento. Io sono cresciuto con il jazz della tradizione, con l'hard bop, e quello è ancora il retaggio che mi porto dietro, insieme all'interesse per tutto quel che è successo dopo, da Hancock (che per me rimane l'artista di riferimento) in poi. Però ci sono anche ascolti di altro tipo: il funk, il *nu jazz*, che mi sono sempre piaciuti, soprattutto per l'impatto sonoro che hanno.

È per questo che hai inserito anche brani in cui suoni il Fender?
Il primo amore con il Fender è derivato soprattutto dal suono dello strumento, anche se non mi ci ero mai cimentato direttamente. Nel 2010 è successo che, grazie alla vittoria in un concorso, ho avuto l'occasione di andare una settimana a New York per suonare al Dizzy's Club. Così, ho deciso di provare a mettere insieme un repertorio che rappresentasse quest'altro lato dei miei interessi musicali, anche se poi alla fine in quelle serate non ho potuto suonare il Fender e ho eseguito tutto con il piano acustico. Ho cercato di contestualizzare l'uso del piano elettrico in modo più moderno, strizzando l'occhio anche alle tendenze più recenti, ad esempio quelle rappresentate in America da Robert Glasper. Direi che il repertorio di "In Between" è un buon biglietto da visita, in cui presento tutto quello che mi piace.

Qual è il tuo rapporto con gli standard?
In fondo, non credo che esista una grande differenza tra le composizioni originali e gli standard, perché anche gli standard ti permettono di mostrare le tue doti di compositore, arrangiatore o improvvisatore. Se il jazz è un linguaggio, allora lo standard non è altro che il pretesto per mostrarne la tua visione. Questo è uno dei motivi per cui ho inserito degli standard: l'altro è che il disco, come ho già detto, è un po' in bilico fra l'amore per la tradizione e le esperienze più moderne, e gli standard sono un modo per rendere omaggio alla tradizione.

Come hai messo insieme questo nuovo trio?
Il contrabbassista è Dario Di Lecce, un musicista giovane e molto bravo che è attivo qui a Bari e con cui ho già condiviso parecchie esperienze. Alla batteria c'è Nicola Angelucci, che ho conosciuto nel 2011 a Tuscia in Jazz, dove abbiamo registrato un disco live in trio con George Garzone. Nicola mi è piaciuto subito perché secondo me è, tra i batteristi italiani, uno di quelli più "black", con un suono molto newyorkese, che era proprio il sound che cercavo.

La scelta di uno stile "nero" caratterizza anche te, come pianista.
Penso ci siano due grandi linee di pensiero, nel jazz di oggi. Da una parte c'è chi – giustamente – ritiene che noi europei abbiamo la nostra tradizione, derivata dalla musica classica (che fra l'altro è stata anche il mio punto di partenza), e che quindi è naturale coltivare questa vena. Poi c'è un'altra linea di pensiero, forse meno naturale, ma che è anche la mia: se accetti che il jazz è un linguaggio, allora non c'è ragione per cui un musicista nato in Italia non possa farsi influenzare anche da esperienze derivate dall'estero. Il mio approccio è basato sull'energia, sullo swing, che per me rimane sempre l'elemento fondamentale, anche quando magari si suona in sette o in tredici quarti

JAZZiT likes it

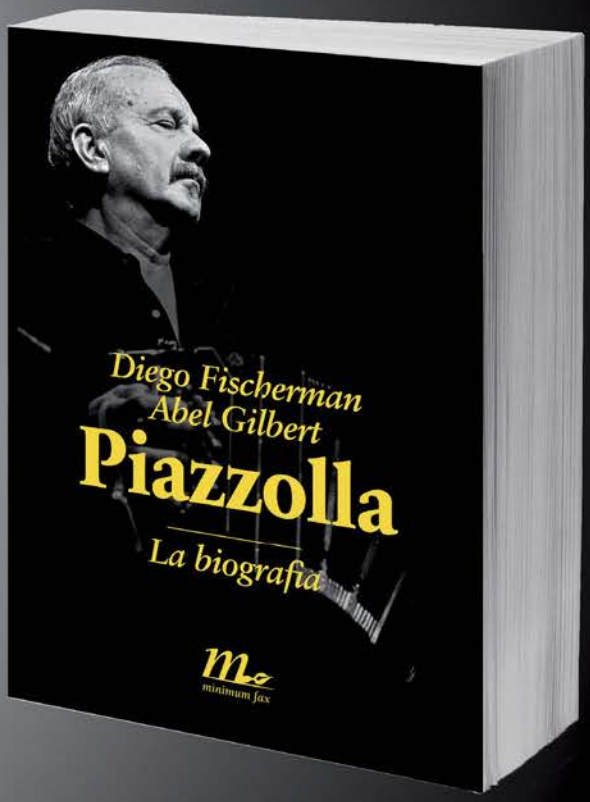
EUGENIO MACCHIA

IN BETWEEN
AUAND, 2012

Eugenio Macchia (pf, Rhodes); Dario Di Lecce (cb); Nicola Angelucci (batt)

È il suono inconfondibile del Fender Rhodes ad aprire *In Between*, la traccia eponima di questo secondo disco del pianista pugliese Eugenio Macchia (il primo, "Living In A Movie", è uscito nel 2011 sempre per la Auand). Un tema serpentino, che si muove su armonie cangianti, per poi lasciare spazio all'hancockiano *The Sorcerer*, dove Macchia mostra la sua padronanza del linguaggio mainstream più avanzato. Sono questi i due poli tra cui si muove il disco, unificati però da uno stile già ben definito, che sa attingere con maturità dalle esperienze contemporanee, ma anche offrire versioni sensibili e ficcanti di standard, come *What Is This Thing Called Love?*, una sospesa, quasi jarrettiana *In The Wee Small Hours Of The Morning*, o una *All The Things You Are* che, eseguita al Fender, sembra un po' riunire entrambi i fili conduttori. I due partner seguono il leader con impeccabile competenza. (SP)

In Between / The Sorcerer / Sorcery / What Is This Thing Called Love? / In The Wee Small Hours Of The Morning / Right Here / Red And Blue / All The Things You Are / Cantabile / Lenox Avenue



Diego Fischerman
Abel Gibert
Piazzolla
La biografia

19 euro • 416 pagine
IN LIBRERIA

Il più completo studio esistente
sul padre del tango moderno

Tom Waits
Il fantasma del sabato sera
Interviste sulla vita e la musica

16 euro • 410 pagine
IN LIBRERIA E IN EBOOK

Una raccolta di interviste per scoprire
il genio eclettico di Tom Waits

www.minimumfax.com

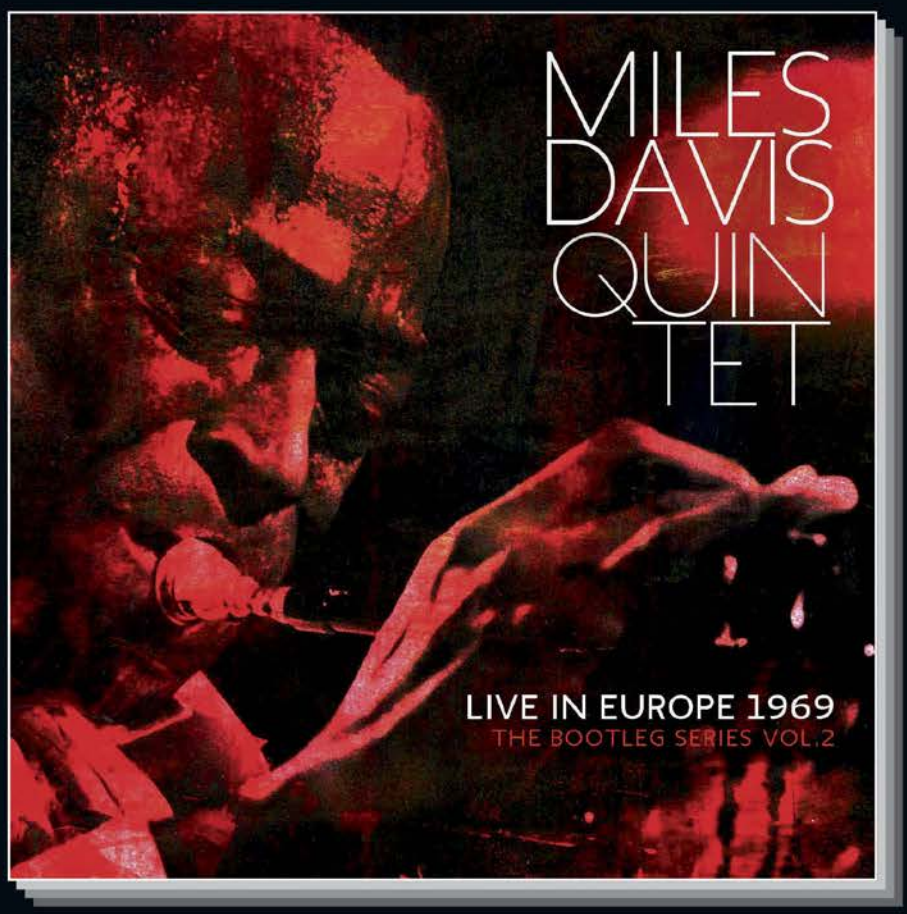
minimum fax

MILES DAVIS

THE BOOTLEG SERIES VOL. 2

LIVE IN EUROPE 1969

COLUMBIA



MILES DAVIS QUINTET

Miles Davis
tromba

Wayne Shorter
sax tenore e soprano

Chick Corea
piano e piano elettrico

Dave Holland
basso

Jack DeJohnette
batteria

Cofanetto di
3 CD + 1 DVD Video

SONY MUSIC

Live in Europe 1969 è la prima raccolta del "terzo grande quintetto" di Miles, la "lost band" del periodo 1968-1970 con Wayne Shorter, Chick Corea, Dave Holland e Jack DeJohnette. Mai registrato in studio, il quintetto non ebbe lunga vita, ma gli esiti dal vivo furono eccezionali. I tre cd propongono due concerti al Festival Jazz di Antibes (25 e 26 luglio 1969) e uno a Stoccolma (5 Novembre 1969). Il DVD contiene 46 densissimi minuti di musica registrati in ottima qualità audio e video alla Philharmonie di Berlino il 7 Novembre 1969.
Il repertorio abbraccia i classici di Davis, da *'Round midnight* e *Milestones* a *I fall in love too easily*, *Footprints*, *Nefertiti*, *Bitches Brew* e molto altro in nuove versioni o qui proposto per la prima volta in registrazioni professionali, appositamente rimasterizzate. A queste si affiancano versioni dal vivo di brani conosciuti solo nelle versioni in studio. Il set di Stoccolma contiene l' unica registrazione della versione di Davis di "This" di Chick Corea in alta qualità audio.

DVD Video

Registrazione dal vivo del 7 Novembre '69 alla Philharmonie, Berlino

1. Introduction by John O'Brien-Docker (2:07)
2. Directions (6:42)
3. Bitches Brew (13:39)
4. It's About That Time (14:09)
5. I Fall In Love Too Easily (3:39)
6. Sanctuary (3:55)
7. The Theme (1:11)

CD 1

Registrazione dal vivo del 25 luglio '69 al Festival Mondial du Jazz d'Antibes, La Pinède, Juan-les-Pins, France

1. Introduction by André Francis
2. Directions (6:06)
3. Miles Runs The Voodoo Down (9:10)
4. Milestones (13:53)
5. Footprints (11:37)
6. 'Round Midnight (8:59
7. It's About That Time (9:24)
8. Sanctuary (4:15)
9. The Theme (0:53)

CD 2

Registrazione dal vivo del 26 luglio '69 al Festival Mondial du Jazz d'Antibes, La Pinède, Juan-les-Pins, France

1. Introduction by André Francis
2. Directions (6:18)
3. Spanish Key (10:37)
4. I Fall In Love Too Easily (2:54)
5. Masqualero (8:29)
6. Miles Runs The Voodoo Down (8:46)
7. No Blues (13:35)
8. Nefertiti (8:50)
9. Sanctuary (3:33)
10. The Theme (0:48)

CD 3

Registrazione dal vivo del 5 Novembre '69 al Folkets Hus, Stoccolma

1. Introduction by George Wein (0:30)
2. Bitches Brew (14:39)
3. Paraphernalia (9:20)
4. Nefertiti (10:03)
5. Masqualero (7:58)
6. This (6:18)

JAZZiT likes it

PETER ROSENDAL

OLD MAN'S KITCHEN

STUNT, 2012

Peter Rosendal (pf , Wurlitzer, Rhodes, melodica, flugabone, perc, voc); Kristian Jorgensen (vl); Peter Fuglsang (cl); Peter Jensen (trn); Kaspar Vadsholt (b el); Jeppe Gram (batt)

Difficile racchiudere in una formula il mondo espressivo del danese Rosendal. Le dodici miniature che compongono "Old Man's Kitchen" (quasi tutte sui due o tre minuti, per una durata totale di poco più di mezz'ora) riflettono l'immagine di copertina: un accostamento di oggetti eterogenei, che nell'apparente coacervo vanno a comporre uno strano ordine. Elementi improvvisativi si uniscono a parti accuratamente composte, che però possono variare dall'atonalità, al funk, alle straniate reminiscenze classiche, fino all'elettronica e a echi folklorici. Minimo comun denominatore, un gusto per l'accumulo sonoro, che si riflette nelle sezioni in cui le voci soliste (pianoforte, violino, clarinetto, trombone) si incrociano e sovrappongono in una sorta di caos organizzato. (SP)

Chrisanthemum / Crescent / Sabotage / Gold Fever / Funny Dance / Old Man's Kitchen / The Rabbit / Saltomortale / Carousel / Bamboo / Winter Is Coming / Gravel

SARTORI/DELIUS/HONSINGER

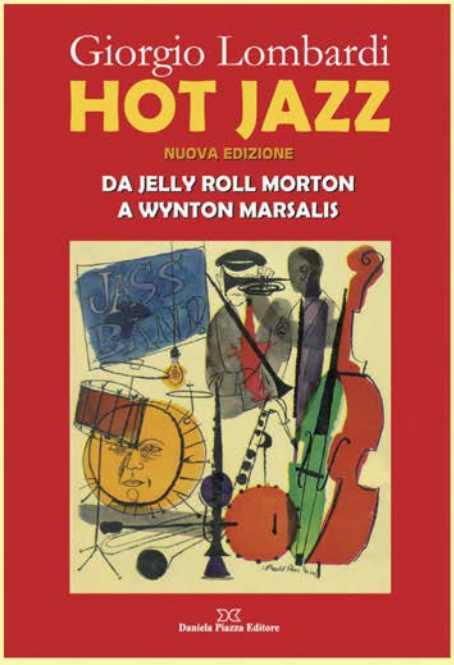
BABOON

RUDI, 2013

Enrico Sartori (cl, cl bb, alto); Tobias Delius (ten, cl bb); Tristian Honsinger (vlc)

"Baboon" è un progetto coraggioso di chiara matrice avant-garde e free, particolarmente legato all'improvvisazione estemporanea e alla formazione atipica, che infatti prevede due clarinetti e violoncello: ciò che rende il progetto originale e personale rispetto a lavori analoghi, specie dal punto di vista timbrico. Il disco è stato registrato live, e propone brani tutti ben caratterizzati, come dimostra *Mother*, basato sul riff di violoncello. Il trio tende a escludere sistematicamente tutte le componenti tecnico-strumentali tradizionali, che vengono qui tralasciate a favore della ricerca della libera espressività: "Baboon" vuole dunque essere la testimonianza di un momento di ricerca della creatività più ampia, svolta con dialoghi estemporanei (*Brother*), elementi di pseudo-contrappunto (*Father*), frammenti melodici quasi parossistici (*Paesaggio lunare*). (EM)

Father / Mother / Brother / Sister / Four Short Stories / Trialogues / Nientese / Fastidi 1 / Fastidi 2 / Ten, Eleven, Twelve / Paesaggio lunare



A distanza di circa dieci anni dalla pubblicazione del 1° volume dell'opera "HOT JAZZ", Giorgio Lombardi pubblica per "Daniela Piazza Editore" di Torino una nuova edizione, riveduta e aggiornata, in un unico volume, di quella che è considerata la più ampia restrospettiva sul jazz tradizionale che sia stata pubblicata in Italia. Partendo dalle forme pre-jazzistiche, l'Autore analizza in dettaglio le scuole costitutive dell' *Hot Jazz* ("New Orleans", "Chicago, "New York") e successivi sviluppi (dal *mainstream-jazz* sino alle ultime correnti revivalistiche), attraverso un puntuale esame dell'opera discografica dei suoi più qualificati esponenti, da Jelly Roll Morton a Wynton Marsalis. Una ricerca diretta non solo ad una giusta rivalutazione del peso e dell'importanza di una tradizione ancora tanto misconosciuta, ma anche alla scoperta o riscoperta di fonti ancora ricchissime di linfa vitale.

Il volume, disponibile nelle librerie al prezzo di 28 Euro, può essere direttamente ordinato alla casa editrice (www.danielapiazzaeditore.com) che praticherà sconti nei confronti delle scuole, associazioni e jazz-club.

JAZZIT likes it

HEINZ SAUER/MICHAEL WOLLNY

DON'T EXPLAIN

ACT, 2012

Heinz Sauer (ten); Michael Wollny (pf)

"Don't Explain" documenta il concerto tenuto il 2 settembre 2012 a Darmstadt da Heinz Sauer e Michael Wollny, e segue i tre precedenti dischi realizzati con la ACT ("Melancholia" del 2005, "Certain Beauty" del 2006 e "If Blue Then Blue" del 2010). Wollny spiega nelle note di copertina l'intento del duo: «Lasciar perdere il controllo e vedere che cosa succede». In effetti, già dall'iniziale *All Blues* è evidente come i due protagonisti esibiscano una brillante complicità musicale, con il tempo raramente esplicitato, il reiterarsi di frasi all'unisono e divagazioni che si alternano senza continuità in un crescendo di inventiva. Si tratta di musica che riesce a coniugare in maniera eccellente la capacità tecnica con la ricerca espressiva, sintesi esaltata anche dalla scelta dei brani, scelti tra originali e classici jazz e pop. Un disco intenso, che mantiene le premesse dei lavori precedenti, esaltandole nella dimensione live. (EM)

All Blues / Nothing Compares 2 U / Don't Explain / Wenn der Pastor im grünen Hemd... / Open Fields / There Again / Make You Feel My Love / Believe Beleft Below / Space Cake / Kind Of Blues

JAZZIT likes it

SCQUARTÈTT

MILANO, RITAGLI DI TEMPO

TRANQUILO, 2012

Stefano Corradi (cl, cl b, sop, ten, blockflote); Dario Yassa (pf, Rhodes, glockenspiel); Marco Roverato (b, b el); Andrea Migliarini (batt); Rossella Petrucci (voc # 7, 8)

Il concept album non è popolare nel jazz, come lo è in altri campi quali il rock o il pop. Invece "Milano, ritagli di tempo" è proprio questo: le tre suite che lo compongono (*Le 24 ore*, *La storia*, *Le quattro stagioni*), tutte composte da Stefano Corradi, descrivono altrettanti aspetti della città. Dalle sue origini medievali (*Aeternum*) alle memorie del grande cabaret (*Nanni Svampa*), dai quartieri multietnici (*2Mila*) al frenetico shopping natalizio (*Dicembre – Il delirio*), la musica riesce a essere descrittiva senza mai perdere di vista i valori intrinsecamente musicali, mescolando sapientemente il jazz con reminiscenze classiche. (SP)

Intro / Il tempo che vorrei / Le 24 ore: Il risveglio del gigante / MI 9:00-18:00 / Ora felice / Corso Como / Il gigante si addormenta / La Storia: Aeternum / Nanni Svampa / 2MIla / Expo / Le quattro stagioni: Settembre – la ripresa / Dicembre – il delirio / Aprile – la speranza / Agosto – la quiete / Il tempo che vorrei (reprise)

NAU

ready to play

«Il futuro non è quello che sta per capitare, ma quello che noi stiamo costruendo». (Alan Kay)

Fondata nel 2011 da Gianni Barone,
la NAU è un progetto integrato (records, management, pictures, events) dedicato alla musica e alla cultura contemporanea.
La NAU pur essendo libera da definizioni, predilige la musica improvvisata e i progetti multidisciplinari.
Il proposito è quello di dare un diverso punto di vista della cultura musicale e del suo fare quotidiano, privilegiando la creatività dei giovani autori.

FORWARD
GABRIELE BUONASORTE

Gabriele Buonasorte sassofoni
Angelo Olivieri tromba
Mauro Gavini basso elettrico
Mattia Di Cretico batteria
Susanne Hahn violoncello

OUTSIDE THE CAVE
LUCA PIETROPAOLI

Luca Pietropaoli voce, tromba, piano, contrabbasso, basso, elettronica

(Release Luglio 2013)

BERLINER
KOBO CONCEPT

Tommaso Montagnani basso
Thomas Cassis piano
Octave Ducasse batteria

(Release Settembre 2013)

WHAT DO YOU THINK?
AIRFINGER

Luigi Di Chiappari piano, keyboard, elettronica
Alessandro Del Signore basso, contrabbasso
Davide Di Pasquale trombone
Mattia Di Cretico batteria, elettronica

(Release Ottobre 2013)

THE BEGINNING
ELECTRIC POSH

Luca Nostro chitarra, elettronica
Luca Pietropaoli tromba, elettronica

(Release Novembre 2013)

In digitale su bandcamp

naurecords.com

NICO MARZILIANO

VENTI DI MARE

“SEA WINDS” È IL TERZO LAVORO DELL’EUROPEAN SOUND PROJECT: PRODOTTO DALL’ETICHETTA BARESE FO(U)R, IL PROGETTO HA VINTO IL BANDO “PUGLIA SOUNDS PRODUCTIONS” ED ESCE A UNA DISTANZA DI QUASI VENT’ANNI DAL PRIMO LAVORO DEL GRUPPO. NE APPROFITTIAMO PER INTERVISTARE NICO MARZILIANO, PIANISTA E COMPOSITORE DELL’ENSEMBLE

DI **EUGENIO MIRTI**

«Partendo dalla riproduzione di brani di autori europei, siamo pervenuti a un lavoro compositivo originale. Lo swing è alla base di tutto»

Ci racconti brevemente la storia dell'European Sound Project?
Il gruppo è nato con l'intento di studiare e riproporre composizioni di jazzisti europei (inglesi e scandinavi, da Wheeler fino a Surman, Taylor, Garbarek) perché ci sembrava che questi loro brani avessero elementi espressivi e compositivi differenti da quelli degli standard o da quelli usati dagli autori "classici" del jazz come Parker, Monk, Ellington, Coltrane, Mingus e tanti altri. Dopo un paio di anni, prese forma nel 1994 il primo cd, "Bon voyage", con Claudio Fasoli ospite al tenore e al soprano. La formazione comprendeva, oltre a me al pianoforte, Felice Mezzina al tenore e soprano, Pasquale Gadaleta al contrabbasso e Franco Guarnieri alla batteria. Un elemento costante del nostro lavoro è stato la possibilità di intrecciare due solisti nei temi e avere la disponibilità di un altro fiato per i cambi di atmosfera negli assolo. C'erano brani in "Bon voyage" in cui i fiati utilizzati erano soprano e tenore ma anche due soprani o due tenori. Nel secondo cd, "Snow", decidemmo di cambiare l'orientamento sonoro del lavoro, instaurando un rapporto di collaborazione con Gianluigi Trovesi e Achille Succi al clarinetto basso e contralto, mescolando così questi due timbri a quello del soprano. Dal momento che quest'ultima scelta ci sembrava interessante, l'abbiamo conservata parzialmente anche nel terzo lavoro della serie European Sound Project, "Sea Winds", con Achille Succi in tre brani e altri quattro realizzati in quartetto.

Mi sembrano evidenti i richiami al sound del jazz europeo nordico. Anche che lo swing è un elemento importante: concordi?
È chiaro che il risultato di un percorso è la somma di tutte le esperienze avute e quindi, partendo dalla riproduzione di brani di autori europei, siamo pervenuti a un lavoro compositivo originale. Lo swing è alla base di tutto e nel nostro lavoro ci sono anche altri elementi tipici del jazz: non si può eliminare il background di studio, di analisi e di ascolto che un musicista ha maturato nel corso della propria vita.

Come mai la scelta di ospitare Achille Succi?
Come dicevo in precedenza, Succi aveva preso parte anche al precedente album. Ci piace il suo suono e l'approccio creativo all'improvvisazione; è anche un amico, una persona affidabile e tranquilla con cui si lavora bene.

Come avete lavorato agli arrangiamenti? C'è una particolare enfasi nelle dinamiche, insieme all'uso di riff.
Il primo passo è la composizione dei brani da proporre al gruppo. Dopo averli ripetutamente suonati, iniziano ad affiorare i diversi sviluppi degli stessi; scegliamo quindi quelli più intriganti e, nel caso si preveda un secondo fiato, ne preparo un arrangiamento a due voci. Dici bene, quando noti l'uso delle dinamiche: è importante per lo sviluppo avere la capacità di crearle. Più che l'uso di riff, direi che nelle composizioni e nelle parti improvvisate invece è più presente, fra gli altri espedienti, l'effetto di pedale

JAZZiT likes it!

NICO MARZILIANO

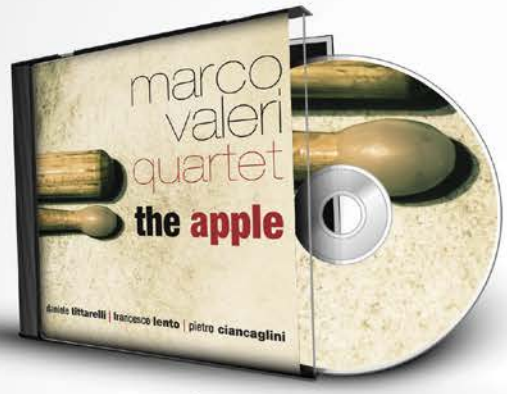
SEA WINDS
FO(U)R, 2012

Nico Marziliano (pf); Felice Mezzina (sop); Roberto Inciardi (cb); Franco Guarnieri (batt); Achille Succi (cl b #3, 4, 7)

"Sea Winds" è il terzo disco dell'European Sound Project di Marziliano, progetto nato nel 1990 per esplorare i temi del jazz nordico: del 1994 era il primo lavoro ("Bon voyage", Philology) e del 2000 il seguito ("Snow", Onyx). I brani sono lunghi, con assolo ben sviluppati, particolarmente interessanti ed efficaci per le atmosfere lievi e intense. Alcuni elementi ricorrenti sono l'uso dei riff di pianoforte, i pedali, la scansione swing, i groove molto intensi pur senza essere ostentati e le atmosfere, originali e ben strutturate. Il sound è affascinante e riprende i classici temi del jazz europeo; allo stesso tempo si apprezza il prepotente swing della sezione ritmica e dei solisti. Anche le dinamiche sono particolarmente rilevanti, con un bell'equilibrio di ritmo e lirismo negli assolo, mentre la presenza di Achille Succi rende l'aspetto timbrico ancora più speciale e interessante. I temi sono molto articolati (come *Modal Sketch*, caratterizzato da lunghe frasi all'unisono) e spesso i musicisti si producono in brillanti dialoghi collettivi (*Morning Thoughts*). Un disco notevole, che partendo da coordinate stilistiche note (il jazz nordico e quello americano) realizza una sintesi molto originale e convincente. (EM)

Minor Tale / Morning Thoughts / Sea Winds / Modal Sketch / Autumn / A Morning In Genova / Ornette

jando music presenta



NEW release

MARCO VALERI QUARTET

THE APPLE

MARCO VALERI batteria
DANIELE TITTARELLI sax
FRANCESCO LENTO tromba
PIETRO CIANCAGLINI contrabbasso

Coproduzione Via Veneto Jazz
Distribuzione EMI

NEW release

ENZO PIETROPAOLI QUARTET

YATRA VOL. 2

ENZO PIETROPAOLI contrabbasso
FULVIO SIGURTÀ tromba
JULIAN MAZZARIELLO piano
ALESSANDRO PATERNESI batteria

Coproduzione Via Veneto Jazz
Distribuzione EMI

NEW release

Introducing Letizia Gambi

GATO BARBIERI
RON CARTER
CHICK COREA
ANTONIO FARAÒ
GIL GOLDSTEIN
MAX IONATA
WALLACE RONEY
DARIO ROSCIGLIONE
PATRICE RUSHEN
LENNY WHITE

Distribuzione EMI

NEXT release

FABIO ZEPPETELLA AMERICAN QUARTET

HANDMADE

FABIO ZEPPETELLA chitarra
AARON GOLDBERG piano
MATT PENMAN contrabbasso
GREG HUTCHINSON batteria

Coproduzione Via Veneto Jazz
Distribuzione EMI

www.jandomusic.com

puma
soundproofing

Non girarci intorno, questa è la soluzione!

Cabine Insonorizzate Modulari

Richiedi un preventivo,
per te uno **sconto extra**
utilizzando
questo codice promo

CR529948

www.pumasrl.it info@pumasrl.it
tel. +39 02 3288055

Isolamento acustico

La soluzione immediata per chi richiede un ambiente insonorizzato, funzionale e con notevoli performance di isolamento acustico testato da 25 a 45 dB.

Correzione acustica

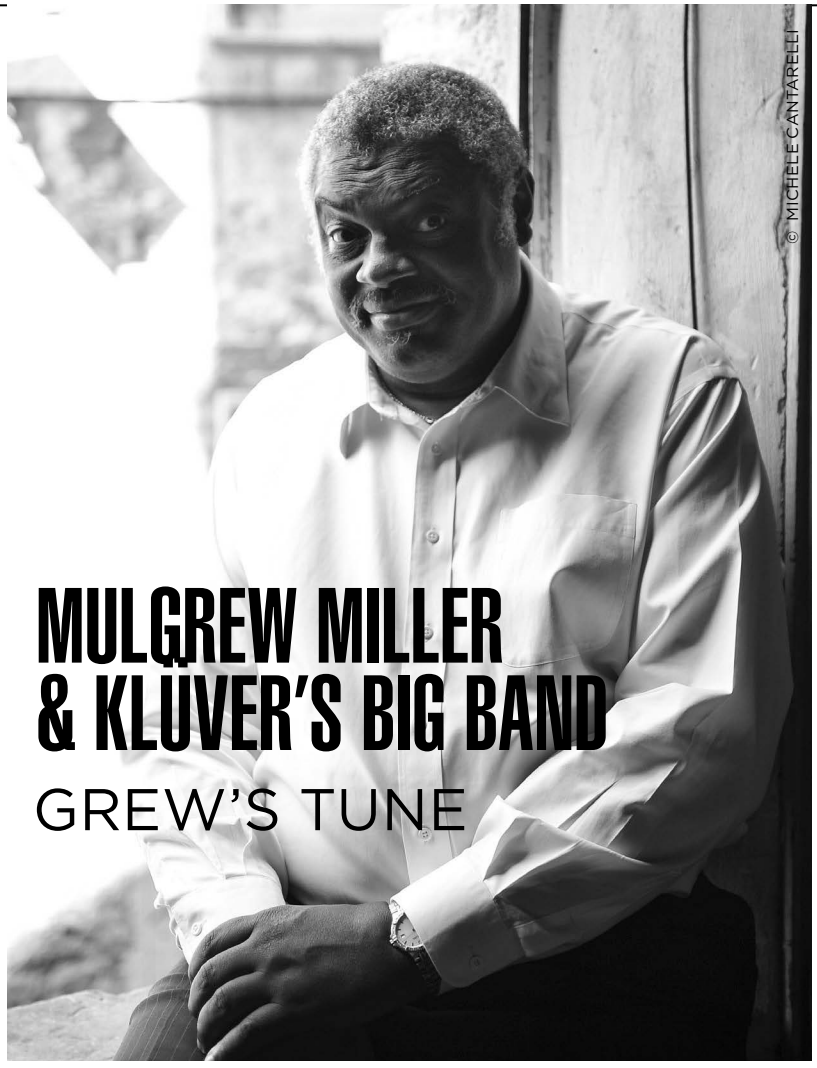
Cabine progettate per musicisti, trattate internamente con sistemi fonoassorbenti per un'ottima resa acustica testata.

Elementi modulari

Cabine adatte a tutti gli spazi con configurazioni modulari da 1x1 metri implementabili fino a 6x6 metri. Disponibili anche in kit di montaggio.

Made in Italy

puma srl
www.pumasrl.it
info@pumasrl.it
tel. +39 02 3288055



MULGREW MILLER & KLÜVER'S BIG BAND

GREW'S TUNE

DI **EUGENIO MIRTI**

La Klüver's Big Band nacque nel 1977 ed è stata nel tempo sostenuta da enti pubblici danesi come il Danish Arts Council e il comune di Aarhus. Questi appoggi economici hanno permesso all'orchestra di collaborare con alcuni dei più grandi nomi del jazz americano, artisti come Thad Jones, Clark Terry, Bob Mintzer, Joe Henderson, Joe Lovano, John Scofield, Kurt Elling.

"Grew's Tune" è il quindicesimo CD del collettivo, e come spesso è accaduto nel passato, si è scelto di lavorare con un artista non associato in genere al sound da big band, rielaborandone le composizioni originali. In questo caso il lavoro di scrittura è stato commissionato a due arrangiatori americani, Matt Harris e Dennis Mackrel, e al danese Jesper Riis: l'utilizzo di tre elementi diversi ha naturalmente contribuito alla notevole varietà della musica, sia nelle trame del collettivo sia nelle variazioni timbriche.

I brani sono tutti molto lunghi e articolati, con un ottimo equilibrio tra arrangiamenti scritti e parti improvvisate, ed eccellente è la selezione delle composizioni di Miller; un brillante esempio della varietà conseguita è *Return Trip*, con un turbinio di cambi di solista e formazione, e picchi orchestrali che rendono l'esperienza dell'ascolto cangiante e imprevedibile. Da notare che il variare delle formazioni coinvolte nell'arrangiamento enfatizza naturalmente le dinamiche, particolarmente profonde e marcate.

Il sound del disco è nell'insieme particolarmente "caldo" anche perché la big band e il pianista hanno avuto la possibilità di suonare cinque concerti nel febbraio 2012, potendosi così perfezionare fino a registrare l'ultimo show, qui proposto. Un buon esempio dell'affiatamento è *Thinking Out Loud*, un velocissimo brano esaltato dall'arrangiamento brillante, allo stesso tempo melodico e dissonante, con una costante punteggiatura dei bassi del pianoforte; si tratta di una composizione di stampo modale basata su una vamp, con un bell'inizio che fa risaltare le notevolissime capacità individuali e del collettivo.

Di particolare rilievo è *Hand In Hand* che propone un tema dal sapore bluesy, sound confermato sia dall'assolo di chitarra sia da quello di batteria (una geniale variazione dei fraseggi di grancassa). Gli stessi sapori ritmici e marcatamente neri, mantiene anche la conclusiva *When You Get There*, con una lunga introduzione di pianoforte che approda a uno shuffle "old style" verso i tre minuti e venti secondi.

Nell'insieme "Grew's Tune" è un lavoro intenso e ben curato, che mette in luce un incontro ben riuscito tra America ed Europa. È importante anche rilevare che questo è stato l'ultimo lavoro di Jens Klüver con la sua big band, e rappresenta quindi la conclusione di un sodalizio durato venticinque anni che ha contribuito a realizzare una parte della storia del jazz europeo e mondiale

JAZZIT likes it!

MULGREW MILLER & KLÜVER'S BIG BAND

GREW'S TUNE
STUNT, 2012

Mulgrew Miller (pf); Klüver's Big Band; Jens Klüver (cond)

Thinking Out Loud / Return Trip / Samba d'Blue / Grew's Tune / Hand In Hand / When You Get There

SERENA SPEDICATO

MY WAITS

DODICILUNE/KOINÉ, 2012 (JAZZIT SHOP)

Serena Spedicato (voc); Gianni Iorio (pf, bandoneon); Antonio Tosques (ch); Pierluigi Balducci (b el); Pierluigi Villani (batt)

"My Waits" è un omaggio al genio compositivo di Tom Waits proposto da una band ottima e molto coesa, che propone i begli arrangiamenti scritti da Pierluigi Balducci. È sempre difficile rileggere il repertorio di un cantante personale come Tom Waits, ma la Spedicato riesce bene nell'operazione, mantenendo la musica in un ambito che è un brillante mélange di jazz, rock, pop. Particolarmente interessante e ben riuscito è l'inserimento del bandoneon di Iorio, che regala echi parigini a *Please Call Me Baby* e *A Sight For Sore Eyes*. In generale prevalgono i temi della ballad e dei brani più morbidi, particolarmente affini alla voce della leader; molto efficaci i momenti in cui l'anima jazz dei musicisti prende il sopravvento, come avviene in *On The Nickel*, caratterizzando la musica con energia e freschezza. (EM)

Please Call Me Baby / Muriel / Burma Shave / Invitation To The Blues / A Sight For Sore Eyes / On The Nickel / Saving All My Love For You / Ruby's Arms / Blue Valentines / Tom Traubert's Blues

JAZZIT likes it

YOUN SUN NAH

LENTO

ACT, 2013

Youn Sun Nah (voc); Ulf Wakenius (ch); Lars Danielsson (cb, vlc); Vincent Peirani (accordion e accordina); Xavier Desandre-Navarre (perc)

Si tratta del nuovo lavoro della cantante sud coreana di adozione francese, seguito di "Voyage" e "Same Girl", entrambi usciti per la ACT, rispettivamente nel 2009 e nel 2010. Si tratta di un disco riflessivo nel quale elementi come i testi, il suono delle parole, le melodie e gli arrangiamenti sono posti tutti sul medesimo piano. La scelta del repertorio è brillante e significativa: si passa da una composizione di Scriabin (*Lento*) a una cover dei Nine Inch Nails (*Hurt*), a un classico country rivisitato (*Ghost Riders In The Sky*) fino ad arrivare a *Arirang*, un brano di folk coreano con la bella chitarra di Wakenius in primo piano. Youn Sun Nah predilige evidentemente l'estetica della sobrietà: alcuni brani sono duetti per chitarra e voce (*Lento, Soundless Bye* dalle belle voci armonizzate), in altri l'accordion regala un lieve tocco parigino. Nell'insieme un disco originale e mai banale. (EM)

Lento / Lament / Hurt / Empty Dream / Momento magico / Soundless Bye / Full Circle / Ghost Riders In The Sky / Waiting / Arirang / New Dawn

MUSIC ITALYSHOW

IL SALONE DELLA MUSICA
E DEL FARE MUSICA

LISTEN
PLAY
BUY

BOLOGNA
14-16 GIUGNO
2013

www.musicitalyshow.com

an event by

Bologna Fiere

con il Patrocinio di

DISMA MUSICA
DISTRIBUZIONE INDUSTRIA
STRUMENTI MUSICALI E ARTIGIANATO

Numeri Uno.

AMS NEVE 88R 72 CHANNEL, SSL 9000J 56 CHANNEL
& MCI H6036 SERIES 36 CHANNEL FULL ANALOG CONSOLES

Il più votato. *Seven* del Dino e Franco Piana Septet, interamente registrato, missato e masterizzato negli studi Hi-Jazz, ha conquistato con 1.027 preferenze la prima posizione nella classifica JazzIt Awards Produzioni 2012.

Il più amato. Hi-Jazz è uno straordinario centro di produzione concepito per le esigenze più evolute dei professionisti del jazz italiano e internazionale.

AlfaMusic e Forward Studios mettono a disposizione di produttori ed artisti quattro sale di registrazione, uno studio di mastering ai massimi livelli tecnologici, ed un team di tecnici altamente qualificati con la loro ventennale esperienza nel campo delle produzioni musicali.

Competenza, professionalità, esperienza di due tra i principali protagonisti del mondo delle produzioni musicali si uniscono oggi per offrire una vasta gamma di servizi, in un ambiente concepito per rispondere alle più evolute esigenze tecnologiche, artistiche e di mercato.

Nella rilassante cornice dei castelli romani, a pochi minuti dalla Capitale, prende il via un'esperienza nuova e unica nel suo genere.

Una straordinaria disponibilità di tecnologie audio analogiche e digitali in un ambiente esclusivo, rilassato e amichevole, che favorisce la concentrazione e stimola la creatività.

Hi Jazz

hi-jazz.com

FORWARD STUDIOS

ALFA MUSIC®

Managed by AlfaMusic
TEL +39 347 9498486
EMAIL info@hi-jazz.com

HaunagDesign

VITO DI MODUGNO ORGAN TRIO

PLAYS MODERN JAZZ STAN-DARDS

ABBIAMO INTERVISTATO L'ORGANISTA BARESE IN OCCASIONE DELL'USCITA DI "PLAYS MODERN JAZZ STANDARDS", SECONDO VOLUME A FIRMA DEL SUO ORGAN TRIO CON PIETRO CONDORELLI ALLA CHITARRA E MASSIMO MANZI ALLA BATTERIA ED EDITO DALLA RED RECORDS

DI **ANTONINO DI VITA**

© ROBERTO CIFARELLI

«L'organo Hammond B3 ha una personalità sfaccettata, che permette una vasta gamma di scelte all'interno di una tavolozza timbrica variegata»

Che cosa hanno in comune "Plays Modern Jazz Standards" e il precedente "Organ Trio Plus Guests", edito sempre dalla Red Records nel 2007?
Entrambi i dischi fanno parte di un comune progetto che comprende un ampio ventaglio di composizioni, una selezione proveniente dal vasto repertorio di alcuni dei più prestigiosi musicisti post be bop.

Il disco, infatti, contiene una serie di standard stilisticamente diversi fra loro. Quale criterio hai adottato nel vagliare i brani?
Sono composizioni di musicisti indubbiamente molto diversi tra loro, che hanno lasciato un segno profondo nella "letteratura" jazzistica: penso per esempio a Charles Mingus e Chick Corea oppure ad Horace Silver e Jaco Pastorius. In ogni caso sono tutti brani fantastici, che amo in particolar modo e che mi restituiscono un immenso piacere nel suonarli: per questo li ho scelti.

Da dove nasce l'esigenza di un lavoro così articolato e policromo?
È un'idea che mi è stata proposta in origine dal patron della Red Records, Sergio Veschi, e che in seguito abbiamo sviluppato insieme fino alla realizzazione fisica degli album, "Organ Trio Plus Guests" e "Plays Modern Jazz Standards".

Come hai lavorato agli arrangiamenti di "Plays Modern Jazz Standards"?
Alcuni brani sono stati suonati in maniera più classica, come ad esempio *Ritha* di Larry Young e *Das Dat* di Jackie McLean; altri hanno subito una revisione, come cambi di ritmo o di tonalità.

"Organ Trio Plus Guests" prevedeva l'apporto esterno delle sonorità aggiuntive degli ospiti, mentre qui la varietà timbrica è ricercata all'interno del trio.
Certo, l'organo Hammond B3 ha una personalità sfaccettata, che permette una vasta gamma di scelte all'interno di una tavolozza timbrica variegata. Questa caratteristica è stata impiegata compiutamente in "Plays Modern Jazz Standards".

Tra i solchi del disco traspaiono un sinergico grado d'interazione e una profonda empatia all'interno del trio.
Beh, forse perché tutti e tre abbiamo lo stesso tipo di estrazione musicale e amiamo suonare le medesime cose, di conseguenza questa convergenza d'intenti emerge in modo vivido nella musica che facciamo. Se ci ascolti dal vivo questa particolarità è ancora più evidente, visto che suoniamo insieme ormai da diversi anni e quindi l'affiatamento ha raggiunto un livello considerevole.

La scaletta non prevede solo standard: compaiono anche due brani a tuo nome.
Sì, e con questo non voglio paragonarmi ai vari Jackie McLean, Ornette Coleman, Wayne Shorter o agli altri grandi jazzisti: credo solo che sia opportuno proporre anche la propria musica. Un musicista può essere sia interprete sia compositore, inoltre amo molto suonare anche mie composizioni.

L'organo Hammond B3 è riuscito negli anni a ritagliarsi uno spazio importante, anche grazie alla passione e all'impegno di musicisti come te. Quale pensi sia il segreto di questo continuo interesse nei suoi confronti?
La versatilità. È uno strumento con sonorità che si inseriscono perfettamente in qualunque contesto: sta bene nel jazz come nel rock, nel blues come nel funk e perché no, anche nelle pop song ■

JAZZiT likes it!

VITO DI MODUGNO ORGAN TRIO

PLAYS MODERN JAZZ STANDARDS
RED RECORDS, 2012

Vito Di Modugno (Hammond B3); Pietro Condorelli (ch); Massimo Manzi (batt)

Come precisato nelle note interne, la seduta di registrazione di "Plays Modern Jazz Standards" si è svolta il giorno successivo a quella di "Organ Trio Plus Guests" (Red Records, 2007), in conformità a una nuova rilettura di alcuni classici "recenti" del jazz, confermandone la continuità progettuale. Questo secondo volume presenta un assortimento di standard provenienti dagli anni Sessanta, Settanta e Ottanta (da qui «modern»), rivisti da una diversa prospettiva "organica". Di Modugno si destreggia abilmente in un *tourbillon* stilistico con risultati incisivi, rientrando a diritto nell'élite degli organisti in circolazione. Il groove è pressante, in debito di sudditanza con l'articolazione pirotecnica di Manzi e l'aspetto polimorfico (jazz/rock) di Condorelli, autore di assolo ispirati. Compaiono tracce di proto fusion in *Broadway Blues* (Ornette Coleman), estetiche cool nella suggestiva *Three View Of A Secret* (Jaco Pastorius), una doppia personalità in *Short Story* (Kenny Dorham), dinamiche bop in *Bluesnik* (Jackie McLean) e due brani originali: *Evoli Park* e *Domneck*. A chiudere *Ritha*, una composizione targata Larry Young, originale innovatore dello stile organistico e traspositore del linguaggio modale sull'Hammond, pratica approfondita anche da Di Modugno nelle sue incisioni. (ADV)

Bluesnik / Evoli Park / Appointment In Milano / Broadway Blues / Domneck / Three View Of A Secret / Ana Maria / Das' Dat / Bolivia / Short Story / Ritha

GEGÈ TELESFORO

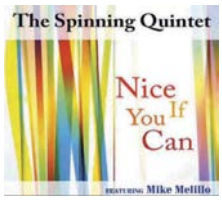
NU JOY

COLUMBIA, 2012

Gegè Telesforo (voc, cori, perc, tast); Domenico Sanna (pf, Wurlitzer, Rhodes, tast); "Fratello" Joseph Bassi (cb); J. "Avatar" Telly (batt #1, 2, 3, 5, 6, 8, 9); Roberto Pistolesi (batt #4, 7, 10, 11) + Guests

Le sonorità di "Nu Joy" frequentano latitudini vicine all'acid jazz, al contemporary r&b, con scansioni ritmiche di stampo hip hop (*Go On*, *All I Have To Say*, *Give Me Your Hands*) e una congenita aritmia funk, il tutto avvolto in arrangiamenti dal forte appeal radiofonico. Nove brani originali scritti a più mani e due cover: una *No Woman No Cry* rivista in chiave ballad e il funky/scat *Stronzo*, di Dalla, formalmente confinante con la *So What* di Davis. L'artista pugliese veste i panni da crooner nella classica *I... (Wanna Get Happy!)*, lasciando al talento vocale del giovanissimo Arnaldo Santoro la ribalta in *Last Goodbye*, brano d'indole soul. Sottilmente ironica *Available For Wedding*, mentre l'amara dedica *A New Joy* introduce la splendida voce di Greta Panettieri. (ADV)

Go On / A New Joy / All I Have To Say / Last Goodbye / Give Me Your Hands / Available For Wedding / Diamonds / No Woman No Cry / Jojo Step / Stronzo / I... (Wanna Get Happy!)



JAZZiT likes it

THE SPINNING QUINTET FEATURING MIKE MELILLO

NICE IF YOU CAN

NOTAMI, 2012

Giacomo Uncini (tr); Antonangelo Giudice (ten); Gabriele Pesaresi (cb); Massimo Manzi (batt); Mike Melillo (pf)

"The Spinning Quintet featuring Mike Melillo" è un progetto di matrice post-bop che, come ben scrive nelle *liner notes* Giovanni Tommaso, ha un suo significato perché la musica che propone è pregevole, omogenea e ben costruita, il tocco americano di Melillo è significativo, e nell'insieme viene espresso con intensità l'amore dei cinque elementi per questo stile classico del jazz del XX secolo. Alcuni brani originali si accompagnano a celebri standard a firma di Thelonious Monk, Horace Silver, e così via, e la scansione dello swing è quella predominante. Le ballad sono particolarmente rappresentative della sensibilità del quintetto, come ben dimostra *Nature Boy*, toccante ed evocativa. I brani sono tutti ben arrangiati e suonati, e una menzione particolare va al lavoro di Uncini, in forma strepitosa, autore di assolo molto melodici e sempre ben costruiti. (EM)

Nice If You Can / House Party Starting / Moon Rays / Locomotive / Nature Boy / Close Your Eyes / Spinning Song / Monking Business / Autumn Nocturne

la scuola di Musica a Torino

Associazione Culturale Notabene

via Poliziano 34, Torino
www.associazionenotabene.com

KEITH TIPPETT/GIOVANNI MAIER

TWO FOR JOYCE - LIVE IN TRIESTE

LONGSONG, 2013

Keith Tippett (pf); Giovanni Maier (cb)

"Two For Joyce" è un disco registrato live al Teatro Miela di Trieste in occasione del festival "Le nuove rotte del jazz", ed esprime bene il carattere di sperimentazione che contraddistingue i due protagonisti: si tratta, infatti, di un'unica, lunghissima traccia di quarantanove minuti, un chiaro e ricercato omaggio alla naturalezza espressiva. È la testimonianza di un incontro, con il fascino e le pecche legati all'essere documento di un'esibizione live. I due musicisti vogliono dichiaratamente rendere omaggio alla figura di James Joyce (che abitò per un periodo anche a Trieste) e la loro performance consiste in un continuo dialogo: all'inizio prevale l'aspetto percussivo, ma non mancano momenti più classicheggianti verso i ventuno minuti. La concezione avant-garde permea tutta l'esecuzione e naturalmente non ci sono regole: ci si insegue e ci si ignora, si cambiano i timbri, nulla è previsto e niente può essere scontato. Nell'insieme un grande omaggio all'estemporaneità e alla spontaneità. (EM)

Two For Joyce

JAZZIT likes it

ROBERTO ZECHINI WITH GUILHERME RIBEIRO

A DEEP SURFACE

ARTIST SIGNED, 2013

Roberto Zechini (ch); Guilherme Ribeiro (pf, fisa); Emanuele Evangelista (pf #3, 5, 7, 8); Marco Postacchini (ten); Gabriele Pesaresi (cb); Ananda Gari (batt)

"A Deep Surface" ha un sound contemporaneo, e presenta articolate composizioni basate sul rapporto tra chitarra e pianoforte, e su quello di entrambi gli strumenti con il sassofono. Si tratta della versione moderna del concetto di "fusion", ispirata da ensemble come il Pat Metheny Group ma ulteriormente personalizzata. Si apprezzano i suoni ricercati, le melodie sempre molto liriche e ricercate e la costruzione dei brani, complessi nella struttura ma scorrevoli all'ascolto. Zechini ha un suono di chitarra spesso "liquido" dovuto a reverberi ed effetti, e manifesta una predilezione per i tempi dispari, come testimoniano *A Deep Surface* e *Mar de dentro*, brani che sfruttano le asimmetrie del 5/4. Ottima tutta la band e in particolare l'ospite Ribeiro, che con l'accordeon caratterizza ancora di più il disco timbricamente. (EM)

A Deep Surface / Mar de dentro / Mr. G. / Limanaquequa / Il mentecatto / Zec / Dubbio / Fratelli di musica / Despertar / Airports, Sometimes

MAURO OTTOLINI

ON TOUR

23/05 Foligno "Young jazz" - Ottovolante "100 anni di Kramer"
24/05 Correggio Jazz - Sousaphonix
31/05 Bolzano "All That Music" - Sousaphonix
01/06 h.15.30 Sousaphonix live Radio Rai3 (Radio show)
07/06 Verona "la Valigia dei Suoni" - Sousaphonix
08/06 Novara Jazz - Sousaphonix
09/06 Roma "Auditorium parco della Musica" - Sousaphonix
04/07 Cavalcaselle "Concerti in Villa" - Trio DOZ
12/07 Suoni delle Dolomiti - Sousaphonix
18/07 Iseo Jazz - Trio DOZ
27/07 Clusone Jazz - Sousaphonix
01/08 Lecce Locomotiv Jazz Festival - Sousaphonix
03/08 Ravello Festival - Sousaphonix
09/08 Intro d'Acqua - Sousaphonix
15/08 Berchidda "Time in Jazz" - Sousaphonix
17/08 Sassari - Sousaphonix
18/08 Sassari - Smashing Triads

www.mauroottolini.com

humus
management & booking
ph: +39 0742 67311
cell: +39 346 328 0770
giampiero@humusmusic.com

PUGLIA JAZZ FACTORY
FROM THE HEEL

DI **I EUGENIO MIRTI**

Il sound di "From The Heel" (che in inglese significa letteralmente "dal tacco", un chiaro e divertente riferimento alla provenienza geografica della formazione) è un brillante mescolamento di pop e sonorità jazz. I brani sono tutti originali, equamente divisi nella scrittura tra i cinque membri della formazione, e coprono l'intero arco stilistico del jazz contemporaneo, dalla ballad al sound avant-garde a momenti più maestosi e leggeri.

Particolarmente originale e ben riuscita è la costruzione generale delle composizioni: la Puglia Jazz Factory predilige, infatti, sviluppi più ricchi e articolati di quelli costituiti da tema iniziale/assolo/tema finale, e propone costantemente un brillante alternarsi di melodie, parti improvvisate, interludi, sezioni all'unisono, lunghe code.

Appare evidente una chiara predilezione per sezioni "maestose" in cui accordi e sequenze armoniche semplici sostengono melodie evocative e malinconiche (come ben si ascolta in *A-R*), e tutti i "trucchi" compositivi sono utilizzati in maniera brillante: il 5/4 della stessa *A-R*, l'uso delle dissonanze in *Audio Defragment*, l'entusiasmante ed energica coda di *The Fish Market* e così via.

Ottima è la formazione che prevede i due sax contralti di Partipilo e Casarano, spesso alle prese anche con sonorità distorte ed elettroniche (*Audio Defragment*, *Replay In Salento*), ben accompagnati dagli interessanti interventi di Signorile e dalla ritmica accattivante di Bardoscia e Accardi, attenta e precisa nell'esaltare l'aspetto delle dinamiche (come si ascolta bene nell'assolo di pianoforte di *2012* e in quello di sassofono di *Audio Defragment*). Le stesse dinamiche sono del resto enfatizzate anche dal continuo sovrapporsi degli strumenti, in particolare dei due fiati, che rendono la musica vibrante e pulsante, con meravigliosi chiaroscuri quasi "palpabili".

Audio Defragment è particolarmente emblematica del sound generale: introdotta dai suoni di sax elettronici, è una sorta di "marcia lisergica" su tempo dispari, con un divertente tema eseguito all'unisono, e caratterizzato dai continui cambi della ritmica (swing, raddoppi, passaggi a scansioni binarie); notevole anche *Lee Majors*, un velocissimo 3/4 con tema all'unisono, belle armonie caleidoscopiche esaltate dalle dinamiche molto sostenute.

In brani come *Replay In Salento* i sassofoni si lasciano andare a suoni elettronici e aggressivi, lanciando l'intera formazione nella produzione di un'energia primordiale e implacabile. Indovinato il nome della band, che pone l'accento sulla positiva concezione di una "fabbrica" del jazz

JAZZIT likes it

PUGLIA JAZZ FACTORY

FROM THE HEEL
PARCO
DELLA MUSICA, 2012

Gaetano Partipilo (alto, sop, elettr); Raffaele Casarano (alto, sop, elettr); Mirko Signorile (pf, Rhodes); Marco Bardoscia (cb); Fabio Accardi (batt)

2012 / Audio Defragment / A-R / Peace / Nair / Lee Majors / Replay In Salento / Winter Song / For A Film / The Fish Market

JAZZiT likes it!

ZEZEL

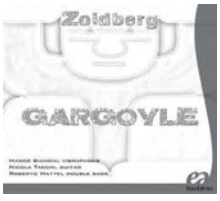
INVERSIONE DI TENDENZA

SUISA, 2012

Emilio Castorina (ch, elettr); Davide Paterlini (ten, sop, ewi); Carlo Maragni (tast, elettr); Roberto Mucchiut (bel); Patrizio Usel (batt, octapad)

"Inversione di tendenza" è un progetto che propone numerosi motivi di interesse, dalle sonorità curate alla complessità della scrittura dei brani ai timbri affascinanti; è anche un disco esaltato dalla registrazione, particolarmente ben curata. Gli Zezel propongono un approccio musicale molto personale ed elegante, con momenti eterei che si alternano a parti più aggressive, esaltate specialmente dalle dinamiche incisive e ben portate dal collettivo. Spesso i brani sono molto elaborati ritmicamente, come dimostra la sequenza di battute di 3/4, 3/4 e 4/4 di *La decima stanza* o l'uso del riff di contrabbasso in 5/4 di *Darba Town*, a sostenere la semplice melodia di sax. Nell'insieme è un lavoro molto originale e interessante, con efficaci approfondimenti ritmici, melodici e armonici, apprezzabili nella grande varietà timbrica proposta. (EM)

La decima stanza / Inversione di tendenza / Tacu nari / La danza dei pelinder / Darba Town / Gioncolt / U'ctiou ciüü / Moo maama's Blues / Abbassiamo i toni



ZOIDBERG

GARGOYLE

ABEAT, 2012

Marco Bianchi (vib); Nicola Tacchi (chi); Roberto Mattei (cb)

Proposta originale, questa degli Zoidberg, che accosta il vibrafono, la chitarra elettrica e il contrabbasso: formula con pochi precedenti, a parte quello dello storico trio di Red Norvo, nei primi anni Cinquanta, che comunque si muoveva su tutt'altre direttive stilistiche. Qui, l'atmosfera è prettamente cameristica, concentrata su dinamiche contenute e su atmosfere delicate ed evocative, sia nei tempi più moderati sia in quelli più mossi. Il gruppo si regge su un equilibrio attentamente calibrato fra timbri soffusi e mai preponderanti, con una costante attenzione alla melodia. Il repertorio è quasi interamente composto di temi originali, ma conta anche tre riproposte insolite: *Poca voglia di fare il soldato* di Ivano Fossati, *Life On Mars?* del David Bowie glam, e infine un tema di Ennio Morricone (*Playing Love*, da *La leggenda del pianista sull'oceano*). (SP)

Emo / Posta prioritaria / Gargoyle / Calyppo / Poca voglia di fare il soldato / Rhumbacuori / Blueriver Blues / Life On Mars? / Japanese Caos / Playing Love / Emo (alternate take) / Poca voglia di fare il soldato (alternate take)

ROBERTO SPADONI
Jazz Composer & Guitarist
PROPOSTE CONCERTISTICHE
New Project Jazz Orchestra & Javier Girotto
Gerry Mulligan Tribute
Direttore: Roberto Spadoni
N.P. Monk Collective & Fabrizio Bosso
Sphere
Direttore: Roberto Spadoni
Roberto Spadoni Six
Mingus, Cuernavaca
Roberto Spadoni Four
PROGETTI ORCHESTRALI
Pierino e il Lupo
Mingus, Cuernavaca
Pictures in Jazz
MASTERCLASS
Workshop
Stage per Small - Medium - Large Jazz Ensemble

contatti
+ 39 339 7638538
rspadoni1@tiscali.it

FABRIZIO SFERRA QUARTET

UNTITLED #28

IL BATTERISTA FABRIZIO SFERRA PUBBLICA IL SUO ULTIMO DISCO, "UNTITLED #28" (VIA VENETO JAZZ/JANDO MUSIC, 2012) ALLA GUIDA DI UN QUARTETTO COMPOSTO DA DAN KINZELMAN AL TENORE E CLARINETTO, GIOVANNI GUIDI AL PIANOFORTE E JOE REHMER AL CONTRABBASSO

DI **ANTONINO DI VITA**

© ANDREA BOCCALINI

«La passione per le immagini (penso al lavoro svolto per il cinema in qualità di autore e regista, nonché l'interesse per la fotografia concretizzatosi con alcune mostre) probabilmente influenza molto il mio universo espressivo»

Partiamo dal titolo, ci puoi spiegare il significato di "Untitled #28"?
Non esiste un significato preciso, il brano faceva parte di una lunga sequenza di mie composizioni senza titolo e numerate in ordine progressivo. Ho semplicemente deciso di lasciare inalterata la non-definizione "Untitled #28", per l'appunto, utilizzandola in seguito come titolo del disco. Una formula polivalente e indeterminata, aperta a una libera interpretazione, che può caricarsi di infinite suggestioni e sorprese, rispecchiando pienamente il carattere della musica contenuta all'interno dell'album.

L'improvvisazione individuale è ridimensionata in favore di una voce collettiva. Una scelta presa in virtù della contenuta durata dei brani?
No, la durata delle composizioni non ha inciso sulla scelta di spostarsi verso un discorso improvvisativo più corale. L'improvvisazione collettiva è una pratica che m'interessa profondamente, a prescindere dalla sua lunghezza, e che ho cercato di sviluppare in "Untitled #28" con la collaborazione degli altri musicisti che compongono il quartetto.

Come avete lavorato ai quattro brani scritti coralmente, mi riferisco a *IX Elegia*, *The Accomplices*, *The Snow Child* e *The Arrangement*?
Le quattro tracce che hai citato sono il frutto di improvvisazioni totali, e come tali ci interessava fare in modo che trapelasse soprattutto il carattere estemporaneo delle composizioni, la completa spontaneità insita in questo tipo di pratica musicale che rende il tutto estremamente interessante e imprevedibile, ricco di input.

La musica presenta un andamento molto libero e aperto, dal punto di vista sia armonico sia ritmico.
Aggiungerei dal punto di vista melodico e timbrico, non solamente armonico e ritmico. Ho voluto prediligere un linguaggio che non si muovesse in un'unica direzione, ma si avventurasse in diversi territori: da ambientazioni free a umori contemporanei, passando per brani più melodici, senza restare imbrigliato nei classici cliché, con forme differenti secondo l'estro del momento.

Il vostro modo di esprimervi è molto illustrativo, quasi cinematografico. Questa attitudine deriva dalla tua passione parallela per il cinema e la fotografia?
Ne convengo. La passione per le immagini (penso al lavoro svolto per il cinema in qualità di autore e regista, nonché l'interesse per la fotografia concretizzatosi con alcune mostre) probabilmente influenza molto il mio universo espressivo, riflettendosi nella musica con connotati evidentemente descrittivi.

A chi si fa riferimento nel brano finale, *Goodbye Mr. M ('All Of Us' Reprise)*?
È un accorato omaggio a quell'eclettico artista, purtroppo scomparso più di un anno fa, che risponde al nome di Mr. Paul Motian, titolare di uno stile unico e originale, uno dei batteristi che ha contraddistinto il mio percorso musicale

JAZZiT likes it!

FABRIZIO SFERRA QUARTET

UNTITLED #28

VIA VENETO JAZZ/JANDO MUSIC, 2012

Dan Kinzelman (ten, cl, cl b); Giovanni Guidi (pf); Joe Rehmer (cb); Fabrizio Sferra (batt)

"Untitled #28" afferma il suo carattere anticonvenzionale impostando un'idea armonico-ritmica astratta, a raffigurare una musica espressionista e dal respiro lento. Il linguaggio collettivo prevale sull'urgenza individuale, a fronte di una narrazione, ipotetico commento sonoro (*Skaal*), mediata dalla passione profonda del batterista per le immagini (cinema e fotografia), tesa a creare inaspettate suggestioni. Sferra non marca il tempo, lo aggira, affresca i brani con trame volte a un'elaborazione timbrica più che metronomica, integrate negli scenari rarefatti illustrati dai giovani talenti Kinzelman, Guidi e Rehmer. La vocazione free si nasconde tra le pieghe di *The Accomplices*, diluendosi nelle dilatazioni temporali di *IX Elegia* e *Scout, Jem And Boo*, mentre articolati spunti melodici prendono il sopravvento nella cantabile *Simply Back*. Latin è la personalità solare esibita in *Sunbathing In Central Park*, in contrasto con le atmosfere spettrali che ammantano *The Snow Child*. Un insieme policromo che definisce una personalità dai contorni sfuggenti. (ADV)

Skaal / IX Elegia / The Accomplices / Simply Back / Quai des orfevres / The Snow Child / Scout, Jem And Boo / Sunbathing In Central Park / Yesterday's Sun / The Arrangement / Untitled #28 / Eye Of The Needle / Keep On Walking / All Of Us / Goodbye Mr. M ('All Of Us' Reprise)

a cura di
Sergio Pasquandrea

COUNT BASIE
BASIE PLAYS HEFTI

L'ALBUM "BASIE PLAYS HEFTI" RIPROPONE L'ACCOPPIATA FORMATA DA COUNT BASIE E NEAL HEFTI, LA STESSA CHE AVEVA RISCOSSO UN CLAMOROSO SUCCESSO L'ANNO PRIMA CON "THE ATOMIC MR. BASIE". IN QUESTA PUBBLICAZIONE OLTRE AI BRANI DELL'ALBUM ORIGINALE TROVIAMO UNA SELEZIONE DI BEN DODICI TRACCE CHE TESTIMONIANO LA COLLABORAZIONI DI BASIE CON HEFTI NEGLI ANNI CINQUANTA

Curioso come due fra i dischi di big band più famosi della storia siano stati registrati a poco più di un anno l'uno dall'altro, e per di più in un periodo in cui le grandi orchestre erano ormai date per morte e sepolte. Si tratta di "Ellington At Newport", che nell'estate del 1956 rilanciò in grande stile la carriera del Duca, e di "The Atomic Mr. Basie", registrato alla fine del 1957 e uscito l'anno seguente, che dimostrò come Count Basie fosse ancora in grado di dire la sua, quando si trattava di swing; per inciso, il Conte si era esibito, nel luglio di quello stesso 1957, in un memorabile concerto al festival di Newport, in cui aveva riunito sul palco alcuni vecchi amici, come Lester Young, Jo Jones, Jimmy Rushing e Big Joe Williams. Insomma, forse il pregiudizio secondo cui la grande stagione delle big band si esaurisce nei primi anni Quaranta andrebbe perlomeno rivisto.
Il principale responsabile di "The Atomic Mr. Basie" era Neal Hefti, compositore e arrangiatore di tutti i brani. Lo stesso Basie descrisse il loro rapporto come «un matrimonio». In effetti, gli arrangiamenti solidi e scattanti di Hefti impressero alla nuova orchestra del Conte (la cosiddetta "New Testament Band") quel carattere che avrebbe mantenuto per i successivi due decenni: una formazione compatta, perfettamente oliata, un'autentica macchina da swing, capace di eseguire le più complesse partiture senza la minima sbavatura. Certo, c'era una bella differenza rispetto alla band ruvida e potente, che nel 1937 aveva portato a New York il sound di Kansas City, intriso di blues e di improvvisazione: ma i tempi erano cambiati, e Basie aveva saputo adattarsi.
Il successo di "The Atomic Mr. Basie" fu tanto travolgente, che pochi mesi dopo la stessa orchestra ritornò in studio d'incisione per registrare un'altra manciata di partiture firmate da Hefti. Quel disco, intitolato semplicemente "Basie Plays Hefti", viene ora ristampato, insieme a una dozzina di altre tracce, sempre composte da Hefti, incise fra il 1952 e il 1953.
Forse questo materiale non raggiunge l'impatto dirompente di quello contenuto nel suo predecessore, ma non si può non sottolineare che quella contenuta qui è una vera e propria summa del linguaggio mainstream moderno per big band, che dimostra l'ampiezza di linguaggi di cui l'orchestra era capace, tanto più se unita a una sfilata di solisti dalla caratura al disopra di qualunque critica.

Count Basie

JAZZiT likes it!

COUNT BASIE

BASIE PLAYS HEFTI

PHOENIX, 2012

Thad Jones, Joe Newman, Snooky Young, Reunald Jones, Wendell Culley Joe Wilder, Paul Campbell, Charlie Shavers (tr); Henry Coker, Al Grey, Bill Hughes, Benny Powell, Henderson Chambers (trn); Johnny Mandel (trn b); Marshall Royal (cl, alto); Bill Graham (alto); Frank Foster (ten); Frank Wess (alto, ten, fl); Ernie Wilkins (alto, ten); Billy Mitchell, Floyd Johnson, Paul Quinichette (ten); Charlie Fowlkes (bar); Count Basie (pf); Freddie Green (ch); Eddie Jones, Jimmy Lewis (cb); Sonny Payne, Gus Johnson (batt); José Mangual, Ubaldo Nieto (perc)

Has Anyone Here Seen Basie? / Cute / Pensive Miss / Sloo Foot / It's Awf'ly Nice To Be With You / Scoot / A Little Tempo, Please / Late Date / Count Down / Bag-A' Bones / Pony Tail / Lollypop / Dinner With Friends / Ska-Di-Dle-Dee-Bee-Doo / Two Franks / You For Me / Two For The Blues / Bubbles / Softly With Feeling / Cherry Point / Plymouth Rock / Sure Thing / Why Not? / Fancy Meetin' You

L'iniziale *Has Anyone Here Seen Basie?*, ad esempio, è un medium sornione e trascinante, costellato di assolo di adamantina precisione, ma caratterizzato soprattutto dal limpido gioco di scambi tra le sezioni di fiati ottoni, esaltato da un uso millimetrico delle dinamiche sonore (si ascolti il finale in diminuendo, con un'esplosione in fortissimo). *Cute*, destinato a diventare un numero fisso nel repertorio di Basie, fa da vetrina per il flauto di Frank Wess, il cui suono diventerà un vero e proprio marchio di fabbrica della band. *Pensive Miss* è un vero e proprio manuale su come ottenere swing anche a un tempo lentissimo, oltre che una dimostrazione di come la band fosse capace di ottenere una sensuale sontuosità timbrica, ormai ben lontana da quell'aggressiva ruvidezza che caratterizzava la vecchia formazione basiana degli anni Trenta e Quaranta. *Scoot* e *A Little Tempo, Please* si fanno notare per la scioltezza e nitidezza d'esecuzione, anche ai tempi più rapidi (e, il primo, anche per un altro splendido assolo di Wess al flauto).

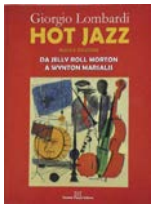
Sono solo alcuni esempi: ma si potrebbe continuare a lungo, perché in pratica ogni traccia nasconde un piccolo gioiello

a cura di
Luciano Vanni

GIORGIO LOMBARDI HOT JAZZ

Da Jelly Roll Morton a Wynton Marsalis

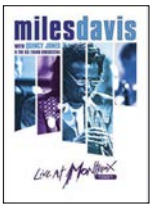
È STATA PUBBLICATA DA DANIELA PIAZZA EDITORE UNA NUOVA EDIZIONE, RIVEDUTA E AGGIORNATA, DELLA RETROSPETTIVA SUL JAZZ TRADIZIONALE SCRITTA DA GIORGIO LOMBARDI. UNA RICERCA OGGI RACCOLTA IN UN UNICO VOLUME



GIORGIO LOMBARDI
HOT JAZZ
DA JELLY ROLL MORTON A WYNTON MARSALIS
DANIELA PIAZZA EDITORE, 2012

Pagine 422 – 28 euro

Il volume costituisce la sintesi della ricerca storica sul jazz classico prodotta da Giorgio Lombardi, decano del giornalismo e della critica musicale, già collaboratore di Jazzit, direttore artistico del Louisiana Jazz Club di Genova e fondatore del Museo del Jazz, centro studi della musica afroamericana inaugurato nel 2000. Questa edizione nasce come aggiornamento delle tre opere scritte in precedenza da Giorgio Lombardi, in altre parole: *New Orleans - Chicago - New York* (De Rubeis, 1993), *Hot Jazz Volume 1 - La scuola di New Orleans* (Daniela Piazza Editore, 2003) e *Hot Jazz Volume II - La scuola Dixieland* (Daniela Piazza Editore, 2005) e si presenta particolarmente ricca di immagini e ritratti di grande interesse storico. Ciò che caratterizza il libro è che non si presenta come l'ennesima storia della musica afroamericana, dalle origini ai giorni d'oggi, poiché la narrazione si concentra (per volontà dell'autore) sul cosiddetto "hot jazz", ossia sul jazz tradizionale. L'analisi dell'autore nasce da una visione radicale, assolutamente personale: «Il jazz, al pari di altre espressioni artistiche, attraversa dall'inizio degli anni Ottanta un'evidente crisi evolutiva. [...] I reiterati tentativi di connubio con la musica rock, pop, beat, folk, soul e fusion sono tutti chiari sintomi del disagio in cui si dibattono tanti pur illustri esponenti dell'odierna scena jazzistica». Nonostante queste posizioni del tutto opinabili, forte dell'equazione «jazz = musica con swing», Giorgio Lombardi parte dalle origini del jazz tracciando una dettagliatissima storia eccezionalmente utile per la ricchezza delle informazioni fornite. L'autore procede nel suo racconto attraversando stili e scuole, dal ragtime alla scena di Chicago degli anni Venti, passando per il cosiddetto "New Orleans style", il dixieland e la scena newyorkese degli anni Trenta, senza dare troppo risalto allo swing e senza approdare al be bop, tanto che un musicista come Charlie Parker è citato appena cinque volte in 442 pagine. Il contributo di Lombardi si concentra sull'analisi (non didascalica e non musicologica ma profondamente divulgativa) dei solisti più significativi del jazz tradizionale come Buddy Bolden, King Oliver, Jelly Roll Morton, Louis Armstrong e Sidney Bechet, ed è sintomatico che l'ultimo "ritratto d'autore" sia dedicato al clarinettista e sassofonista Pee Wee Russell. Rilevante il fatto che il libro sia dedicato ad Arrigo Polillo, straordinario divulgatore tra i più amati e apprezzati dagli appassionati del nostro Paese.



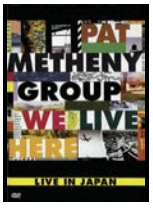
JAZZIT likes it

MILES DAVIS WITH QUINCY JONES & THE GIL EVANS ORCHESTRA

LIVE AT MONTREUX 1991

EAGLE VISION, 2013

I motivi di interesse storico-artistico del dvd sono molteplici, a partire dal fatto che per la prima volta Miles accetta di celebrare sé stesso, o meglio la sua collaborazione con Gil Evans ("Miles Ahead", "Porgy And Bess" e "Sketches Of Spain"). Il tutto a fianco di Quincy Jones. Il concerto documenta il trombettista dodici settimane prima della sua scomparsa, diventando una delle sue ultime esibizioni dal vivo. Davis ha da poco portato a compimento il suo ultimo disco, "Doo-Bop" (Warner, 1992), uscito postumo, e a Montreux si ritrova a suonare con Wallace Roney e Kenny Garrett, accompagnato da due big band, la Gil Evans Orchestra e la George Gruntz Concert Jazz Band. Miles è in ottima forma, la musica è già uscita su vinile nell'estate del 1993 nel disco "Miles & Quincy - Live At Montreux" (Warner), ma questa testimonianza video è quanto mai preziosa, curata nelle riprese, nella produzione e nella qualità audio. Il dvd ospita anche le interviste di musicisti che rendono omaggio al ricordo di Miles Davis: si tratta di Monty Alexander, Helen Merrill, Betty Carter, Charlie Haden, Gil Goldstein, Stanley Clarke, Jean-Luc Ponty, Al Di Meola e Michel Petrucciani.



JAZZIT likes it

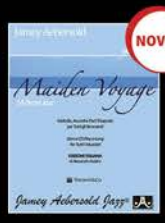
PAT METHENY GROUP

WE LIVE HERE – LIVE IN JAPAN

EAGLE VISION, 2013

Giappone, 8 ottobre 1995: il Pat Metheny Group prosegue il tour internazionale di presentazione dell'album "We Live Here" (Geffen, 1995) e giunge alla Youport Hall di Tokyo. Sono passati diciassette anni dall'esordio discografico del Pat Metheny Group e il suo organico, così come la sua musica, è cambiato profondamente: il quartetto si è evoluto in settetto e appare come una little big band senza la sezione fiati ma con il coro e le percussioni. Il sound del gruppo è diventato più melodico, al limite dell'easy listening, con sonorità che evocano musiche latino-americane. La formazione che si ascolta dal vivo è la stessa del disco (Metheny, Mays, Rodby, Wertico, Blamires e Ledford) fatta eccezione per il percussionista Luis Conto sostituito da Armando "Marçalzinho" Marçal. Il documentario alterna la performance concertistica alle interviste dei suoi protagonisti (in ordine: Mays, Wertico – che ci mostra la fotografia della moglie e del suo piccolo, appena nato – Metheny, Mays, Marçal, Blamires, Rodby, Ledford, Metheny). Interessante anche la presenza di brevi frammenti in bianco e nero, come ad esempio quello girato nel back stage, o l'arrivo alla Youport Hall. Il dvd è molto lungo (110 minuti) e la qualità audio è sorprendente grazie al sistema Dolby Digital Audio.

VOLONTÈ&CO
Enjoy the quality!



NOVITÀ
AEBERSOLD VOL. 54 MAIDEN VOYAGE
Jamey Aebersold - MB137 - Pagg. 92 - Con CD - € 19,90
Traduzione italiana di Alessandro Rubino

Una raccolta di pezzi, ossatura della tradizione jazzistica e delle jam session, che permettono di acquisire il bagaglio di competenze necessarie per situazioni musicali reali, e per affrontare brani che presentano maggiori difficoltà e progressioni armoniche più complesse. Nel CD allegato, sul canale destro sono registrati piano e batteria, su quello sinistro basso e batteria. Questa funzione permette di esercitarsi col proprio strumento (a parte la batteria) escludendone uno.

METODO PER ARMONICA CROMATICA
Livello Principiante/Medio/Avanzato
MB328 - Pagg. 152 - Con DVD + BASI mp3 - € 24,90
Max De Aloe

NOVITÀ

Un metodo per lo studio approfondito dell'armonica cromatica, con esercizi utilissimi di teoria e scale, con un'estrema attenzione al suono. Per armonicisti di diversi livelli (dal principiante all'avanzato) e per i musicisti in generale. Il Dvd allegato è un ottimo strumento didattico di supporto, con 34 tracce audio mp3 utilizzate negli esercizi del libro.

NOVITÀ
JAZZ GUITAR IMPROVISATION
F. Castro / D. Begotti - MB316 - Con CD - Pagg. 128 - € 19,90

Un divertente ed efficace corso di improvvisazione jazz per chitarra. Per ottenere: padronanza dell'improvvisazione, conoscenza dell'armonia, consapevole creatività, evoluto orecchio relativo, abilità tecnica, coscienza della tastiera. Su basi arrangiate e registrate come un vero e proprio disco si improvviserà nello stile dei grandi del Jazz.

JAZZMASTER COOKBOOK
Jim Grantham
MB 193 - Pagg. 372 - € 34,90
Traduzione italiana di M. Andreoni e F. Salerno

Un approccio innovativo ed efficace all'arte dell'improvvisazione, per musicisti di tutti i livelli. Dalla teoria base ai concetti armonici e al vocabolario indispensabili per l'espressione jazz, insieme a tecniche di studio ed esercizi per la crescita musicale.

METAFORE PER IL MUSICISTA
Teoria e Tecnica dell'Improvvisazione Jazz
Randy Halberstadt - MB 235 - Pagg. 344 - € 34,90
Traduzione italiana di Danilo Memoli

Un libro che esprime con semplicità anche i concetti più complessi (da qui il titolo metafore), per risolvere difficoltà comuni alla maggior parte di studenti e musicisti su studio e improvvisazione, teoria e pianoforte, pratica di palco e accompagnamento, espansione della propria identità musicale.

L'IMPROVVISAZIONE VOCALE
M. Weir - Trad. italiana di G. Lopizzo
MB256 - Pagg. 228 - Con CD - € 36,50

Un testo per cantanti jazz, classi di studenti e insegnanti di canto jazz. Gli esercizi sono adatti a tutti i livelli - dai primi ai più avanzati - e possono essere uno strumento utile anche ai musicisti per sviluppare gusto e imparare a collegare meglio ciò che "sentono" e ciò che "suonano". I capitoli su teoria della musica jazz e tastiera, e la selezione di assoli da trascrivere, fanno di questa pubblicazione un'eccellente risorsa per tutti i jazzisti.

Scopri tutti i nostri titoli
www.volonte-co.com
e-mail: info@volonte-co.com

JAZZ IMPRESSIONS

GIOVANNI FLORIS

GIORNALISTA E SCRITTORE, GIOVANNI FLORIS È NOTO AL GRANDE PUBBLICO COME CONDUTTORE TELEVISIVO DEL PROGRAMMA DI ATTUALITÀ, POLITICA ED ECONOMIA "BALLARÒ". ANCHE GRAZIE A LUI IL JAZZ È STATO PROTAGONISTA NEI PALINSESTI DELLA RAI, AVENDO DATO OSPITALITÀ NELLA SUA TRASMISSIONE A PAOLO FRESU (CHE NEL 2011 HA INTERPRETATO L'"INNO DI MAMELI" IN OCCASIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITÀ D'ITALIA) E A FABRIZIO BOSSO (CHE NEL 2012 HA ESEGUITO LA SIGLA DEL TALK SHOW CON CLAUDIO FILIPPINI, LUCA BULGARELLI E LORENZO TUCCI). GLI ABBIAMO CHIESTO DI RACCONTARE IL SUO RAPPORTO CON IL JAZZ

TESTO DI **GIOVANNI FLORIS**
FOTO DI **DANIELA CREVENA**

Per me il jazz è Miles Davis. Non perché io sia un intenditore e tra tanti autori abbia scelto lui, né perché sia l'interprete che più si avvicina al mio gusto musicale. In realtà io del jazz so poco, e quel poco che so lo devo a mia sorella (Daniela, co-autrice del blog JazzDaniels insieme alla fotografa Daniela Crevena, *NdR*) che lo ama e lo studia, e che comunque in tanti anni è riuscita a farmelo apprezzare. In realtà, il jazz per me è Miles Davis perché, diversi anni fa, ho letto una sua biografia che mi ha spalancato le porte di un mondo che non mi sarei mai immaginato.

Come tanti miei coetanei mi sono avvicinato alla musica al liceo. Alle medie ascoltavo quello che ascoltavano gli altri, magari capivo che tra Umberto Tozzi e i Dire Straits qualche differenza c'era, ma nulla mi portava a "snobbare" il primo e a idolatrare i secondi. Al liceo invece le amicizie (e gli anni Ottanta) mi portarono ad apprezzare prima gli Ultravox, poi John Foxx, poi gli U2, poi (in una disordinata e disorganica cavalcata) gli Spandau Ballet, i Soft Cell, gli Smiths, i Cult, Billy Idol, i Clash, i Sex Pistols, fino a scoprire la vera passione musicale che ha marcato la mia adolescenza, il dark dei Cure, dei Bauhaus, dei Joy Division e di Siouxsie. Più tardi (e quindi non in ordine cronologico) avrei scoperto i Talking Heads, David Bowie e tanta altra splendida e gagliardissima musica che fece e che fa tutt'ora da colonna sonora ai momenti più significativi della mia vita, come della vita di tanti altri.

Il jazz, in questa colonna sonora non c'era. C'era forse in una versione un po' punk, quella dei Violent Femmes, e c'era sicuramente come presenza alta e rispettabile, approdo perfetto di molti musicisti che amavo, ma che sviluppavano il loro gusto e la loro arte a tal punto da veder scivolare me e quelli come me fuori dal loro fan club.
Il jazz mi sembrava qualcosa di troppo elitario, poco dirompente, troppo poco fuori dagli schemi per essere seguito in quelli che pensavo essere gli anni più succosi della mia vita. Mia sorella mi spiegava che così non era, anche mio padre cercava di farmi capire cosa mi perdevo, ma quando si è giovani (e spesso anche dopo) è molto difficile abbandonare le proprie convinzioni.

> **Poi la scoperta, Miles Davis. Una vita travolgente, un'avventura affascinante, una storia drammatica ma emozionante. Una vita che, scoprii vivendo a New York, si svolgeva nella strada dove io avevo l'ufficio, una strada così diversa, ora, ma che non poteva non testimoniare tutto ciò che lì era stato fatto, era stato vissuto. La vita di un uomo che aveva cambiato il mondo circostante, con la sua arte.**

Che quell'arte fosse il jazz era un particolare, che quella musica non la capissi era un di più. Ed è così che è nata prima la curiosità per il jazz, poi il rispetto, in futuro (spero) la competenza.
Perché l'arte la riconosci, anche se non la capisci.
E forse non capirò il jazz, ma i jazzisti mi sembra davvero di capirli

Musica per Roma
FONDAZIONE

Gli ultimi esclusivi CD
Parco della Musica Records

Parco della Musica Records è l'etichetta discografica della Fondazione Musica per Roma.

HOBBY HORSE
Dan Kinzelman,
Joe Rehmer,
Stefano Tamborrino
"Eponymous"

MARTUX_m Crew
Fabrizio Bosso,
Francesco Bearzatti,
Eivind Aarset
"Imagine"

L'Orchestra di Piazza Vittorio
"L'isola di legno"

Pietro Tonolo
"Dajaloo"

Tutti i cd della Parco della Musica Records sono in vendita nei principali negozi di musica italiani e al bookshop dell'Auditorium.

PARCO DELLA MUSICA RECORDS

www.auditorium.com/pdm_records

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

viale Pietro de Coubertin, 00196 Roma • Info 06.80.241.281